

Язык изобразительного искусства

Колорит в изобразительном искусстве

Содержание

1. Основные понятия о цвете
2. Цветовые гармонии
3. Цветовые ассоциации
4. Колорит художественного произведения
5. Виды колорита
6. Вопросы для выполнения анализа колорита художественного произведения
7. Пример выполнения анализа колорита художественного произведения
8. Домашнее задание
9. Список использованных источников и литературы
10. Аннотация

Колорит в изобразительном искусстве

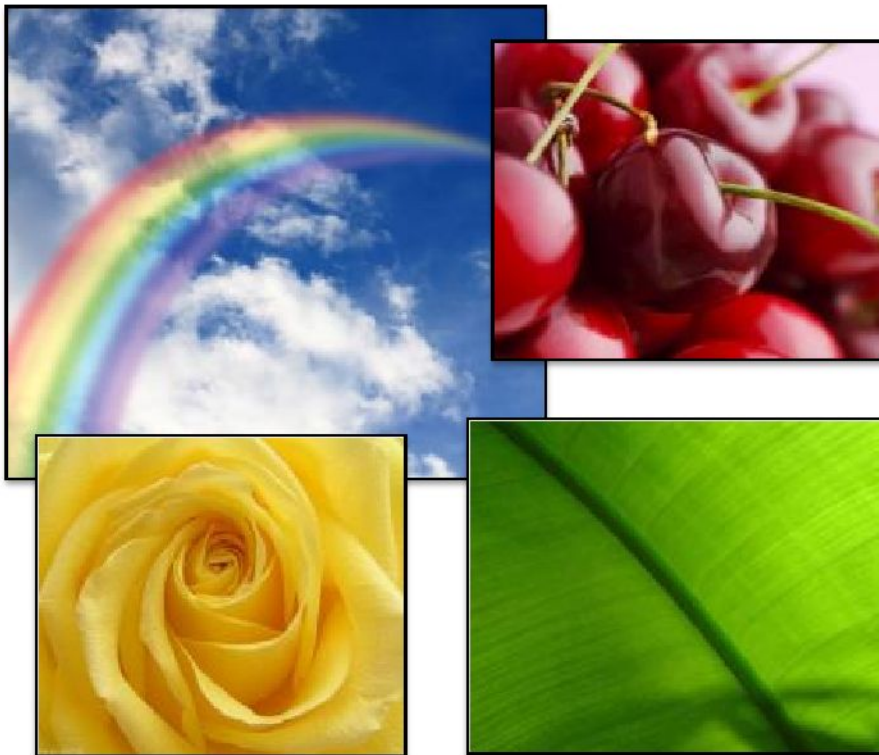

The image shows a grand museum gallery. The top half features a long, bright space with a large skylight and rows of classical columns. The bottom half shows a gallery with a blue wall, classical columns, and various art displays, including paintings and sculptures.

The background of the slide is an abstract painting with visible brushstrokes. The colors are muted and earthy, including shades of beige, light brown, yellow, green, and pink. The texture is rough and layered. In the center, there is a white rounded rectangular box containing the title text.

Основные понятия о цвете

Восприятие цвета

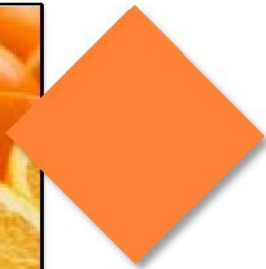

Прекрасный дар природы – способность человека видеть мир, расцвеченный всеми цветами радуги.

Люди так привыкли к этому чуду, что не удивляются ему. Более того, склонны считать цвет объективным свойством самих предметов.

В повседневной жизни цвет рассматривается как свойство материалов.

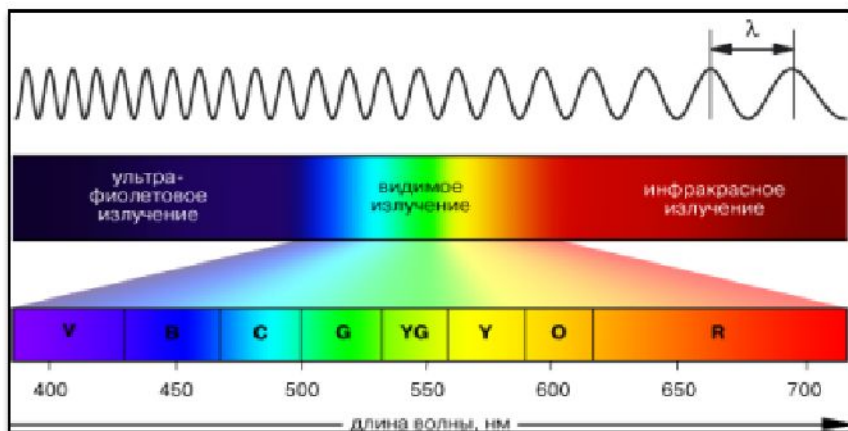
Восприятие цвета

В своем жизненном опыте мы практически никогда не имеем дело с чистым цветом. Мы видим оранжевый апельсин, зеленую траву, карие глаза, а не просто отдельные цвета.

Человеку чаще всего цвет рассказывает о предметах и явлениях. Он позволяет судить о том, созрела ли ягода, или она еще зеленая, здоров ли ребенок или у него красное горло.

Что такое цвет?

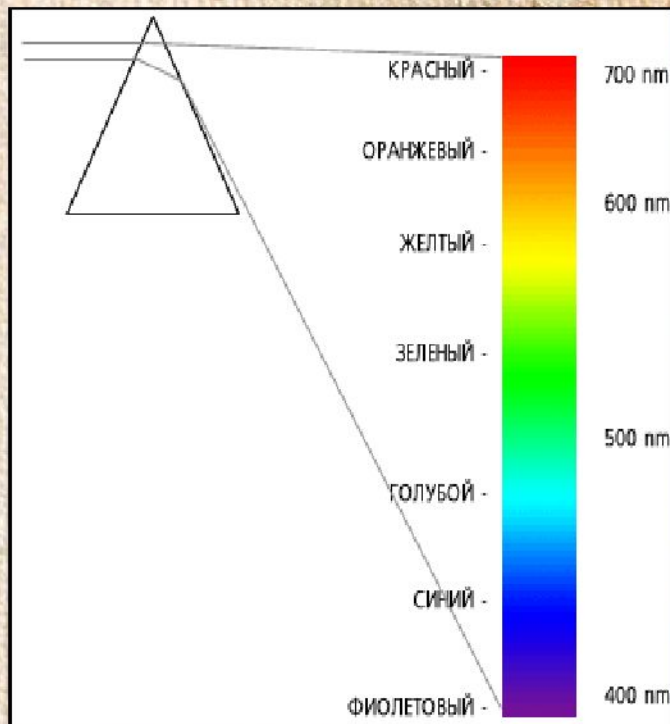

Цвет или цветовое ощущение возникает в результате воздействия на глаз потоков светового излучения.

Электромагнитные излучения из диапазона длин волн от 400 до 700 миллимикрон воспринимаются глазом.

Видимый спектр для человека начинается с красного и заканчивается фиолетовым.

Расположение цвета в спектре

Каждый
расный

Охотник
ранжевый

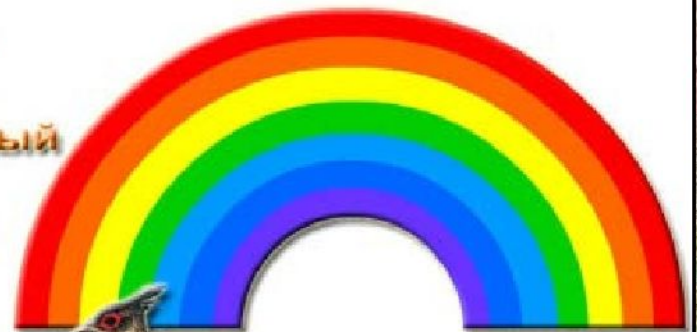
Желает
желтый

Знать
зеленый

Где
голубой

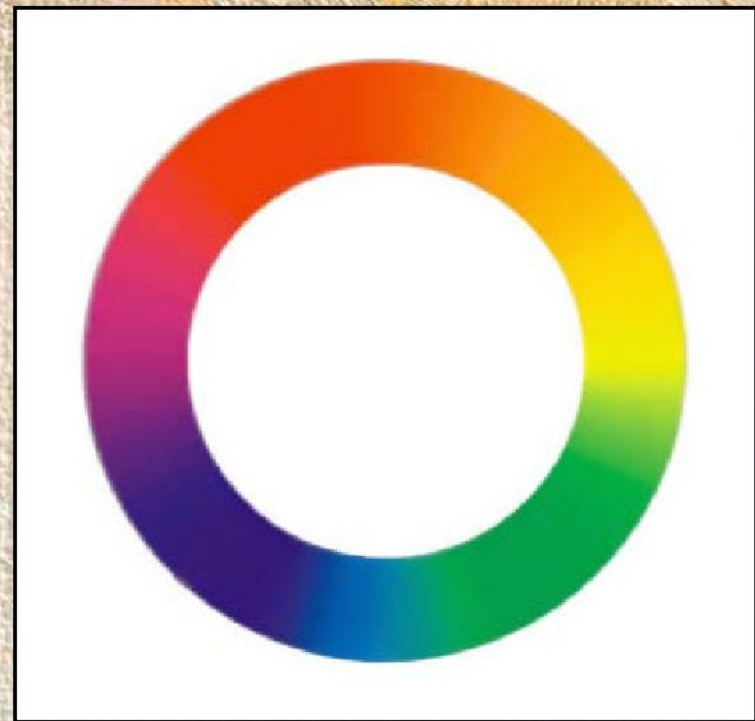
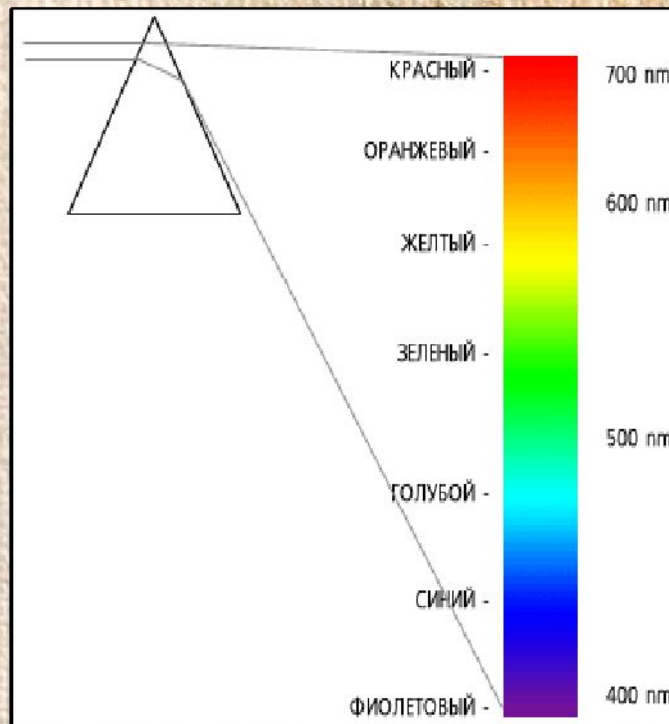
Сидит
синий

Фазан
фиолетовый

Спектр (лат. spectrum - «видение») – видимый цветовой диапазон, состоит из семи цветов, расположенных в строгом порядке друг за другом.

Спектр и цветовой круг

Если к крайним цветам спектра - красному и фиолетовому, добавить пурпурный, то можно замкнуть линейный спектр в цветовой круг.

Основные цвета

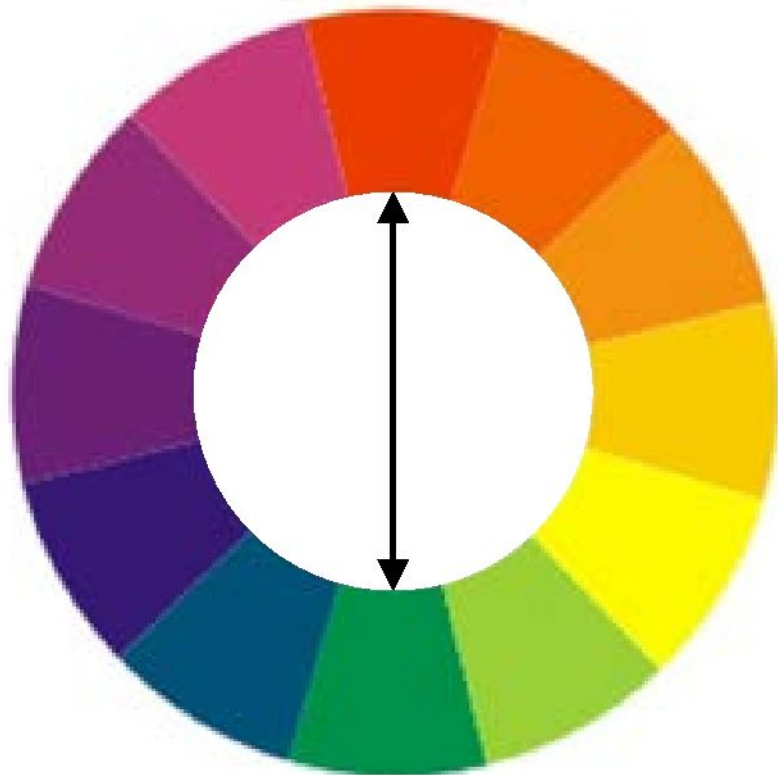

Основные цвета — цвета, смешивая которые можно получить все остальные цвета и оттенки.

Например, основными цветами при смешивании красок на палитре являются:

- *жёлтый,*
- *красный,*
- *синий.*

Дополнительные цвета

Дополнительные цвета - пары цветов расположенные друг на против друга в цветовом круге:

красный — зелёный,

жёлтый — фиолетовый,

синий — оранжевый.

Оптическое смешение лучей этих оттенков приводит к образованию белого цвета.

Цветовой круг и цветовые гармонии

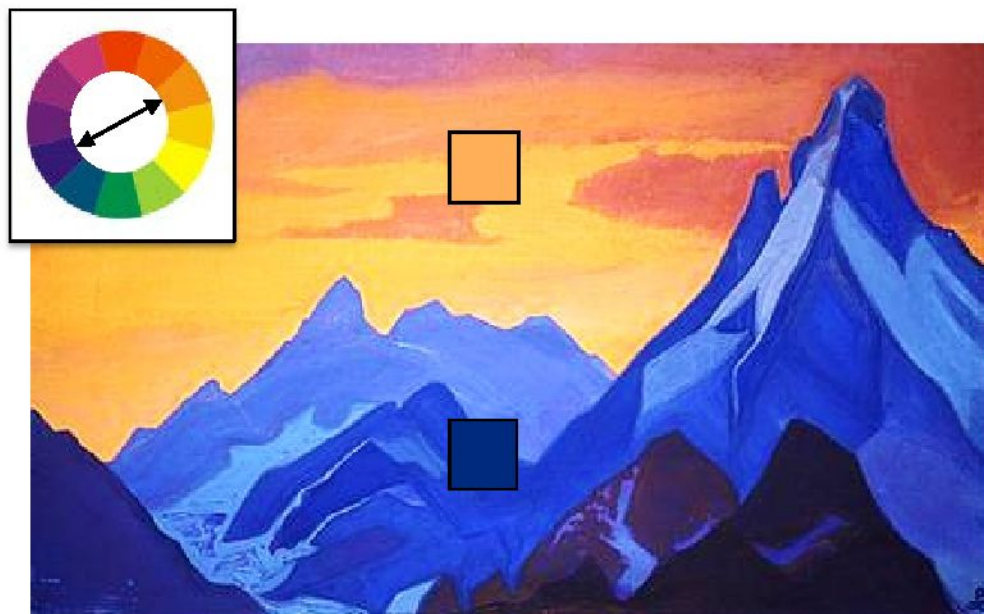
Цветовой круг, в котором каждый цвет имеет свое место, позволяет художникам легко находить нужные цветовые сочетания.

Цветовой круг – это инструмент для нахождения цветовых гармоний.

The background of the slide is an abstract painting with visible brushstrokes. The left side is a light, textured beige. The right side features a mix of colors including yellow, orange, red, and green, with some darker, more textured areas. A white rounded rectangle is centered horizontally, containing the text.

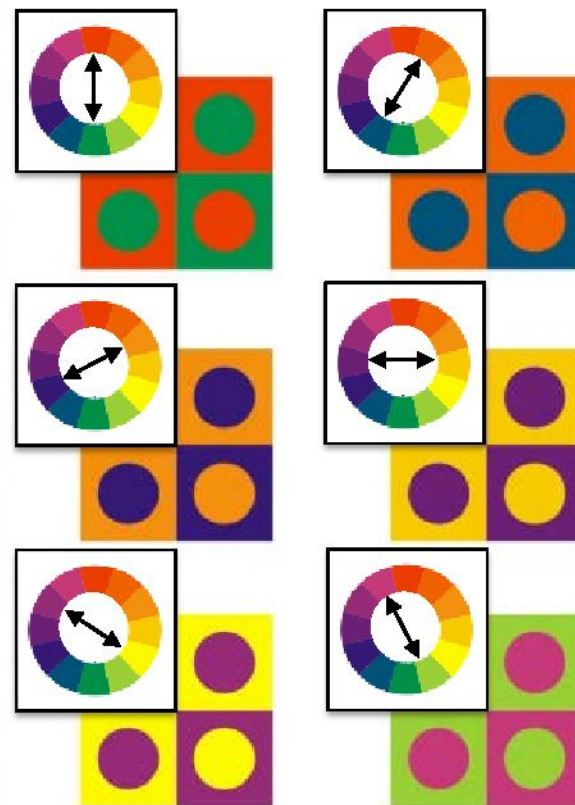
Цветовые гармонии

Цветовые гармонии

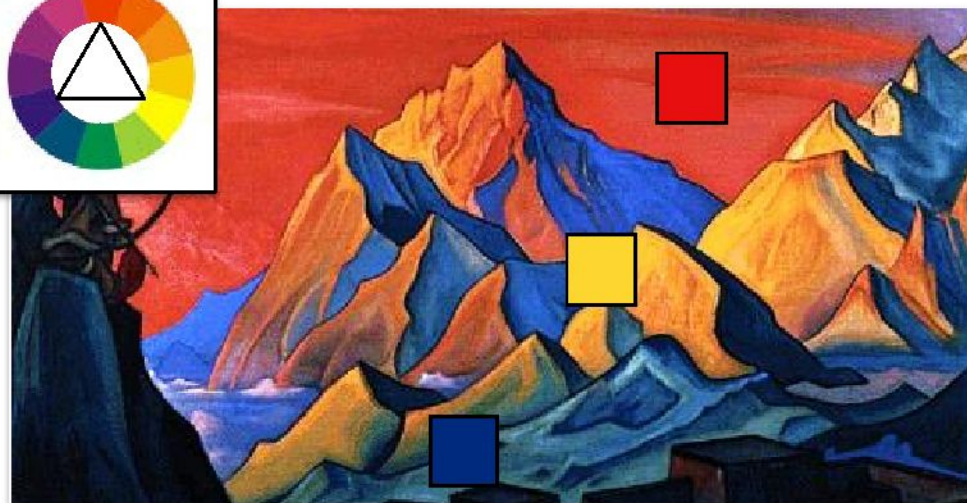
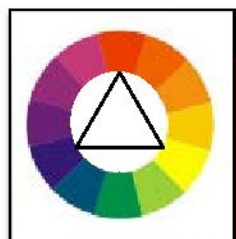

Н.К. Перих «Вечер»

Уравновешенная цветовая гармония (дополнительные цвета)

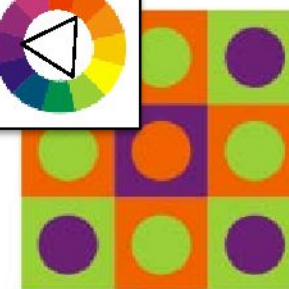
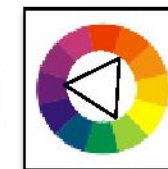
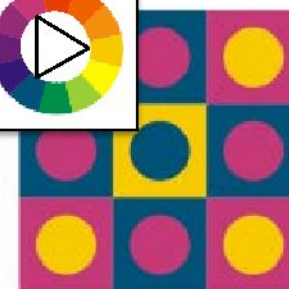
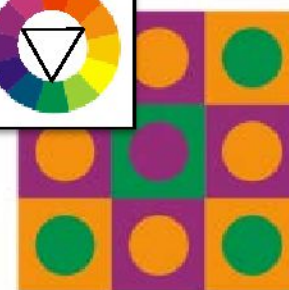
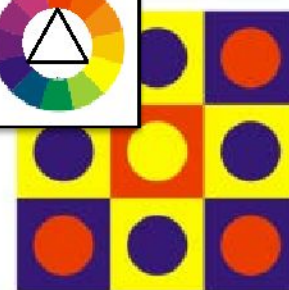
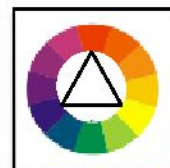

Цветовые гармонии

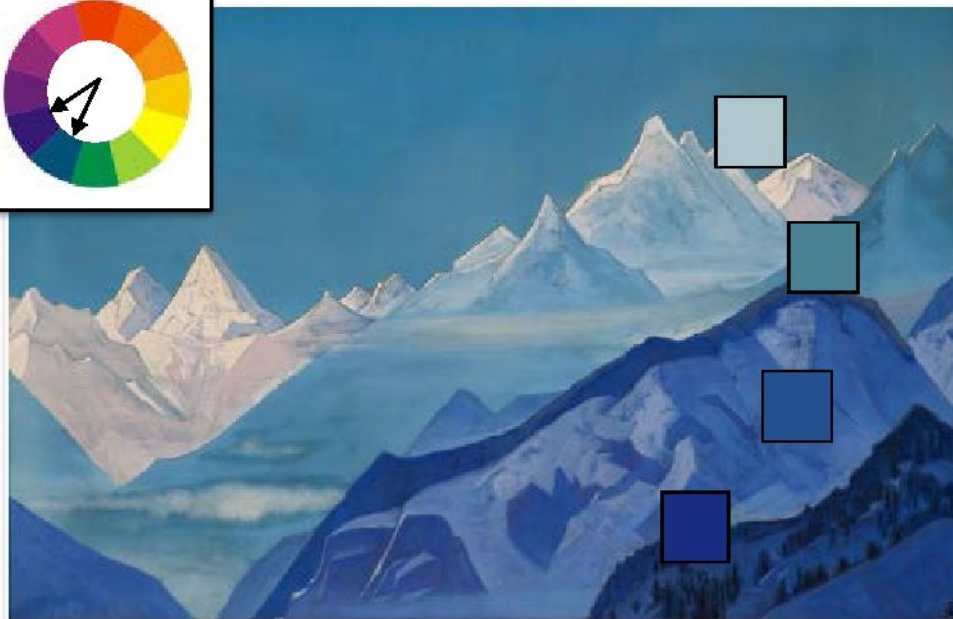
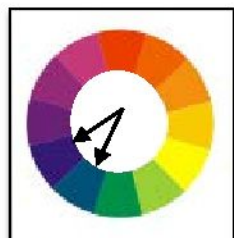

Н.К. Рерих «Вест Шамбалы»

Уравновешенная цветовая гармония (классическая триада)

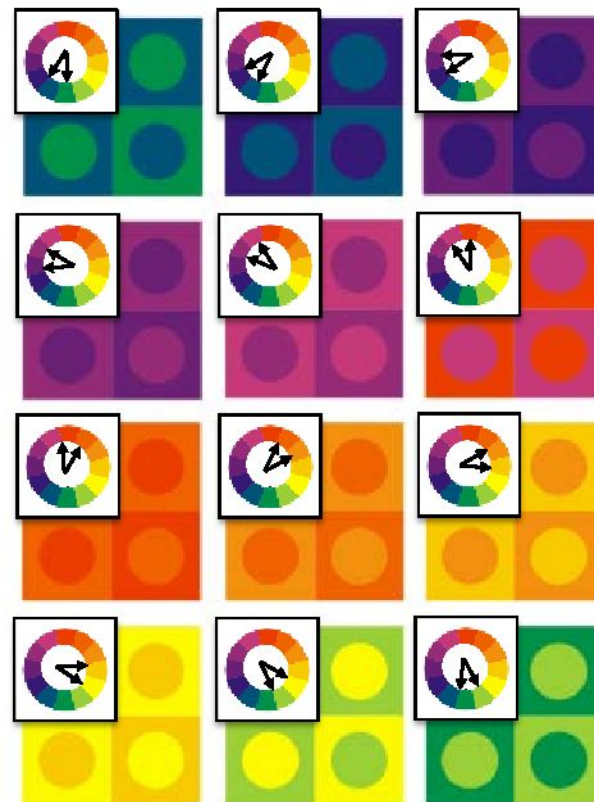

Цветовые гармонии

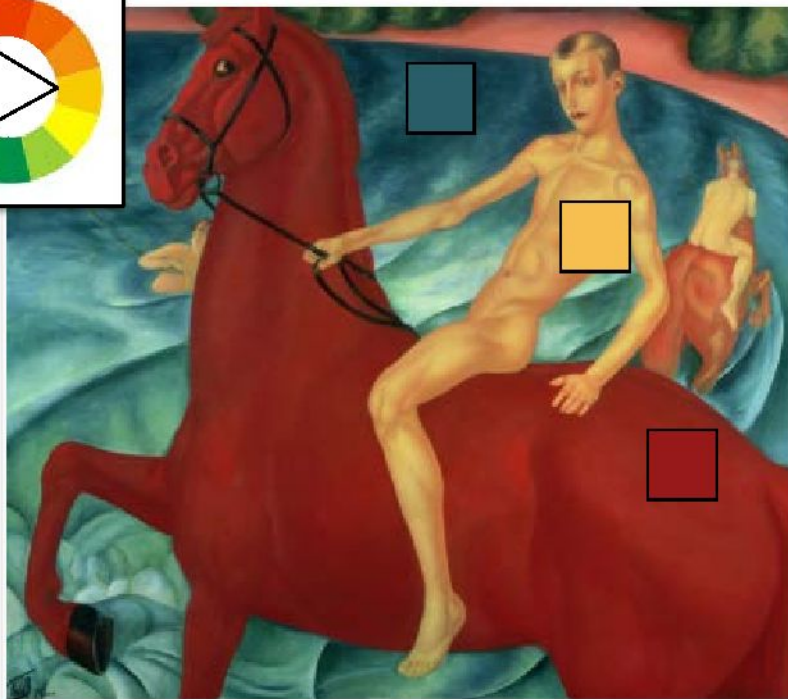
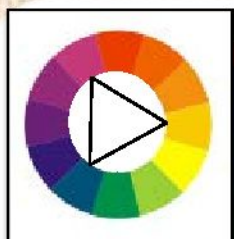

Н.К. Рерих «Гималаи»

Неуравновешенная цветовая гармония (сближенные цвета)

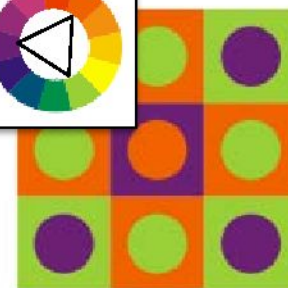
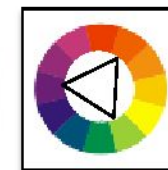
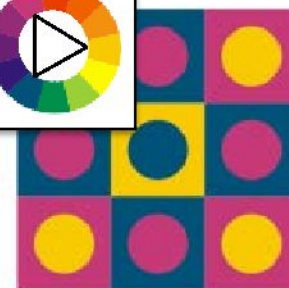
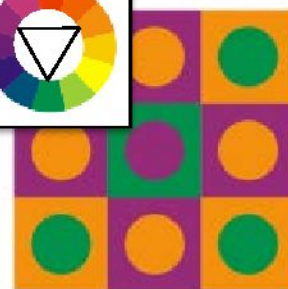
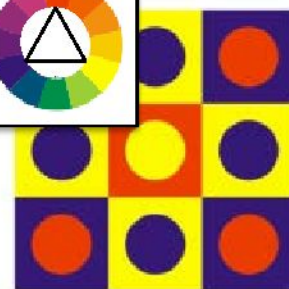
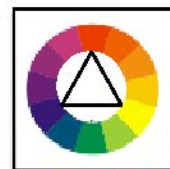

**Какая цветовая гармония
использована в картине?**

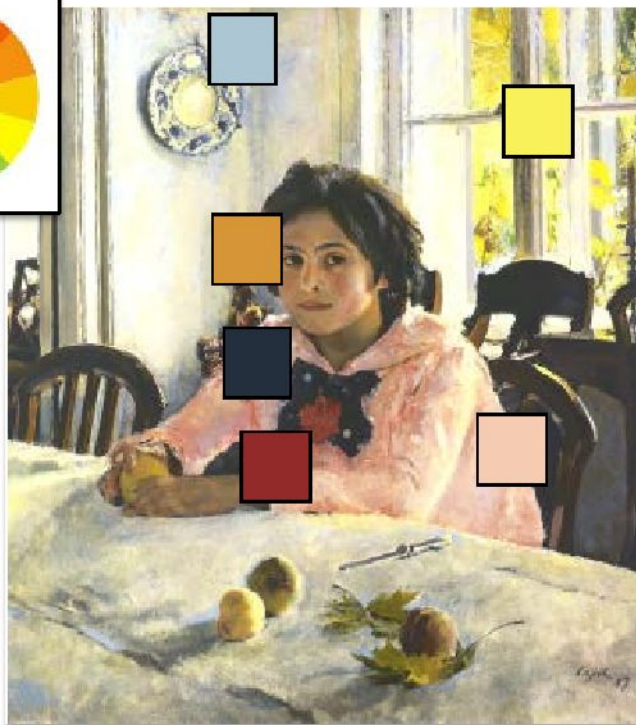
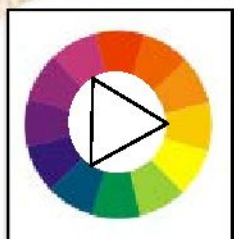

К.С. Петров-Водкин «Купание красного коня»

*Уравновешенная
цветовая гармония
(классическая триада)*

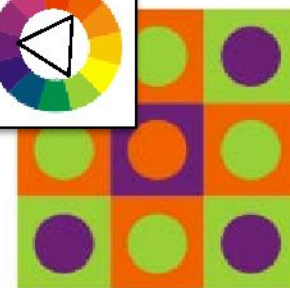
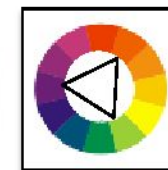
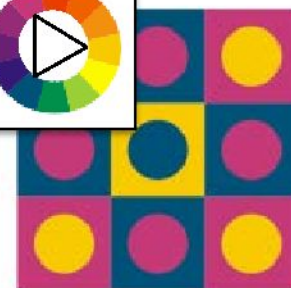
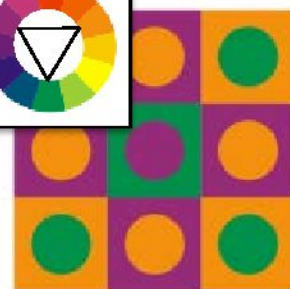
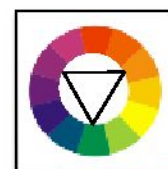
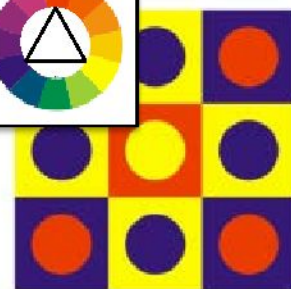
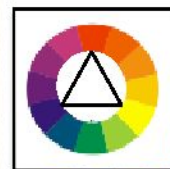

**Какая цветовая гармония
использована в картине?**

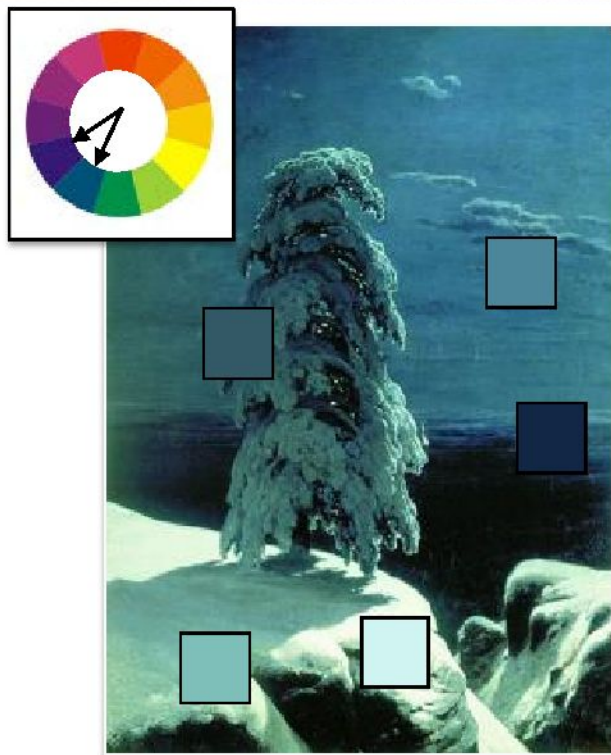

В.А. Серов «Девочка с персиками»

*Уравновешенная
цветовая гармония
(классическая триада)*

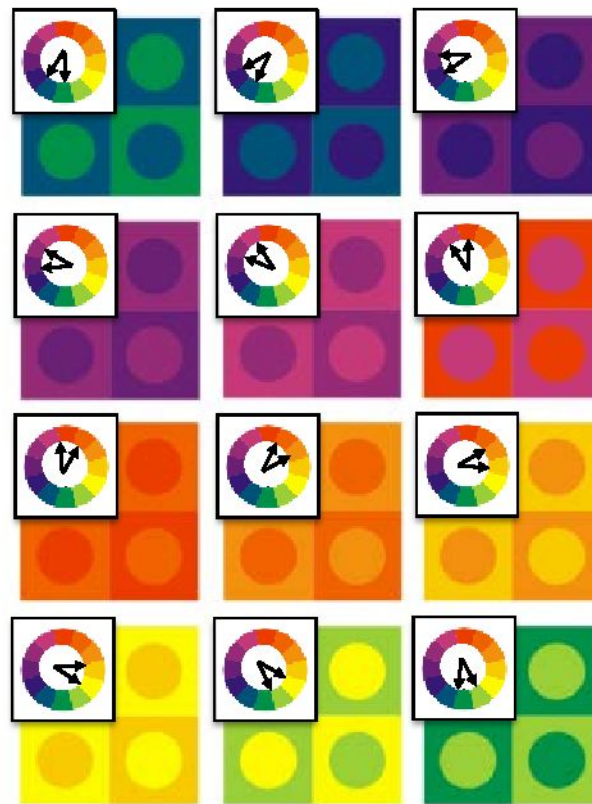

**Какая цветовая гармония
использована в картине?**

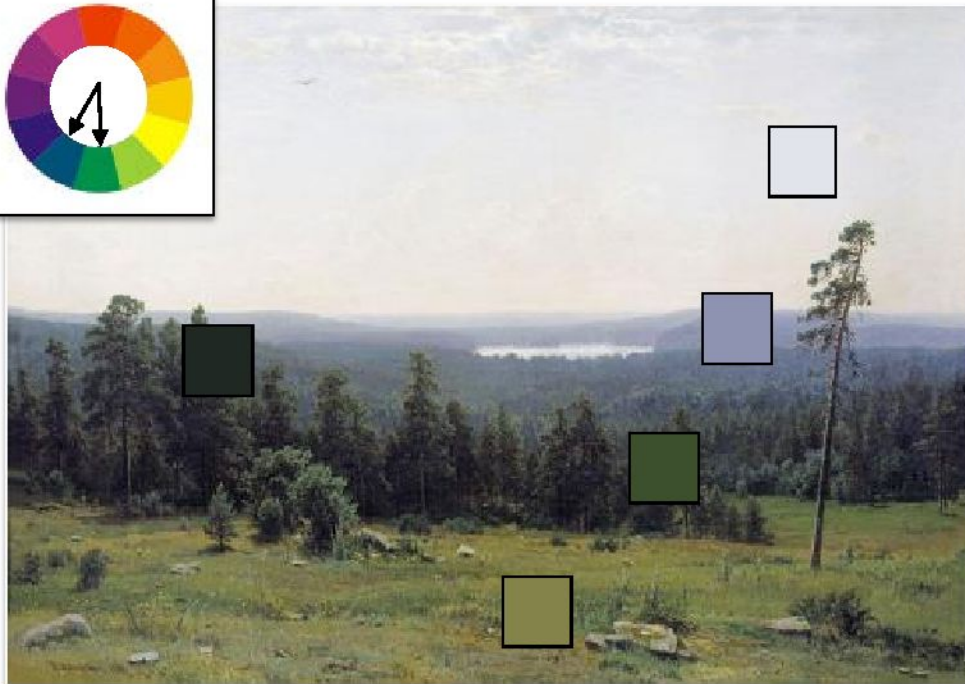
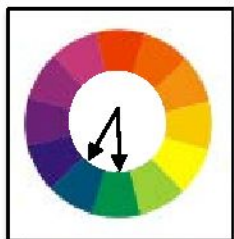

И.И. Шишкин «На севере диком»

**Неуравновешенная
цветовая гармония
(сближенные цвета)**

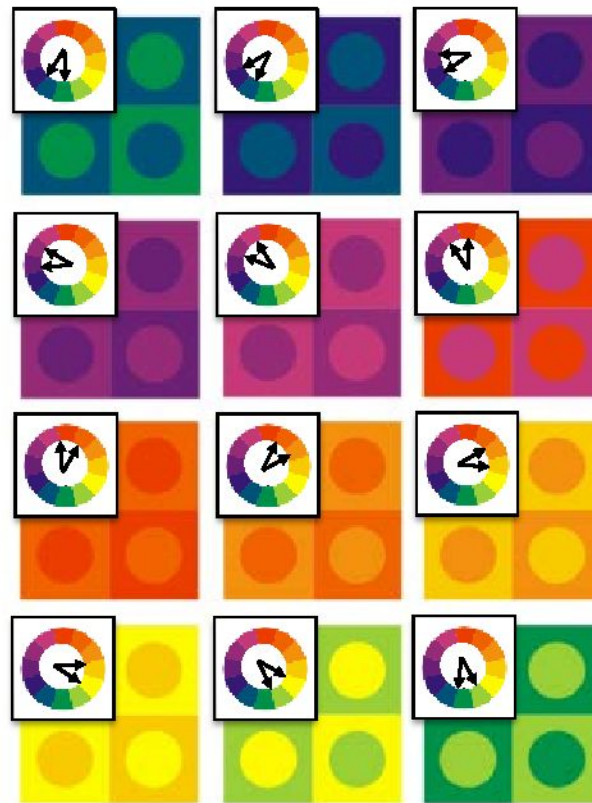

**Какая цветовая гармония
использована в картине?**

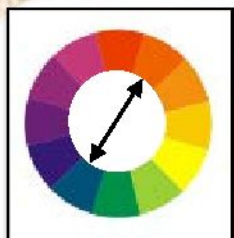

И.И. Шишкин «Лесные дали»

**Неуравновешенная
цветовая гармония
(сближенные цвета)**

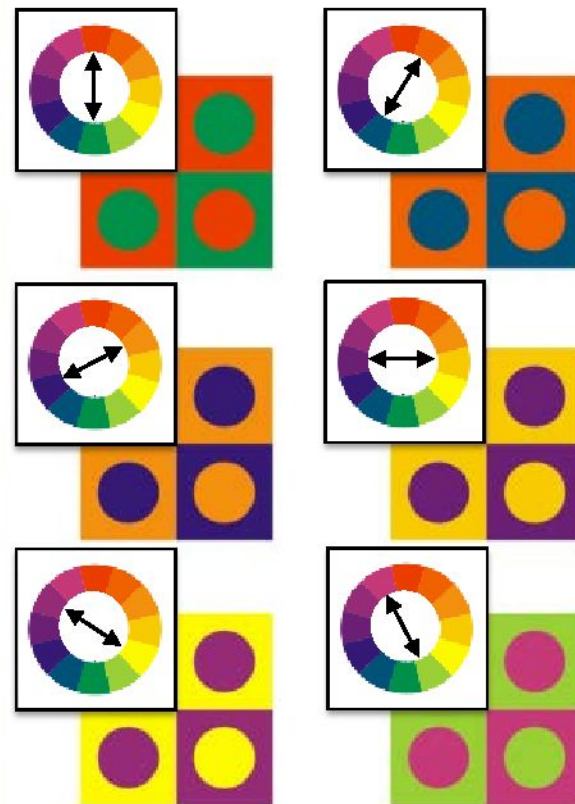

**Какая цветовая гармония
использована в картине?**

И.К. Айвазовский «Девятый вал»

**Уравновешенная
цветовая гармония
(дополнительные цвета)**

The background of the slide is an abstract painting with visible brushstrokes. The colors are muted and earthy, including shades of beige, light brown, yellow, green, and pink. The texture is rough and layered. In the center, there is a white rounded rectangular box containing the text.

Цветовые ассоциации

Символика цвета

К.С. Петров-Водкин «Купание красного коня»

Цвет в художественном произведении может не только соответствовать цветам окружающего мира, а иметь символическое значение.

Символика цвета основывается на всевозможных ассоциациях:
синий - небо, вода, холод;
зеленый - весна, пробуждение;
желтое - солнце, тепло, осень;
красное - огонь, опасность;
белое - чистота и непорочность;
черное - темнота, страх.

Цветовые ассоциации

Цветовые ощущения могут вызвать воспоминания и связанные с ними чувства. Цвет может восприниматься холодным или теплым, веселым или грустным, легким или тяжелым, глухим или звонким и т.п.

Цветовые ассоциации

Еще один путь знакомства со свойствами цвета состоит в возможности сопоставить цвета и звуки. Это основывается на условных ассоциациях между различными цветами и нотами музыкальной октавы.

Психологическое воздействие цвета

Красный – возбуждающий.

Он вызывает положительные эмоции: общий подъем духа, приток энергии, радость, движение.

Возбуждение может реализоваться и в отрицательных эмоциях: раздражение, гнев, жестокость, страх.

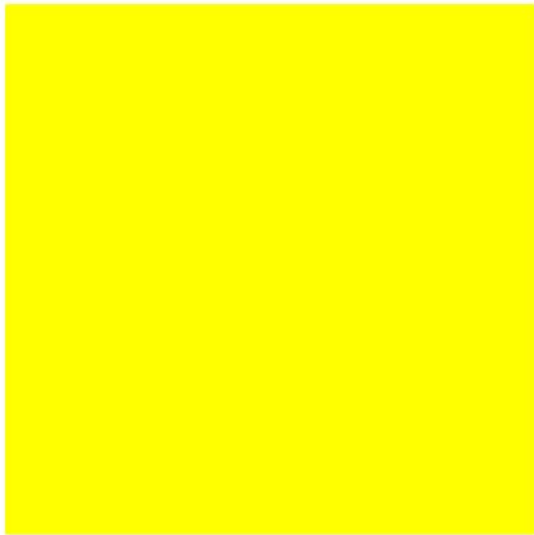
Психологическое воздействие цвета

***Оранжевый – тонизирующий,
бодрящий.***

*Возбуждение от него несколько
менее, чем от красного, но
раздражающее действие чуть ли
не больше, чем у красного.*

Психологическое воздействие цвета

Желтый – тонизирующий.

Привлекательный, вызывает положительные эмоции: веселье, душевную лёгкость, приятное чувство благополучия, счастья, освобождения, независимости, молодости.

Психологическое воздействие цвета

Зеленый – тонизирующий, успокаивающий.

Успокаивает раздражение, снимает усталость, умиротворяет, бодрит, дает разрядку нервного напряжения.

Если зеленый становится теплее и темнее, превращаясь в болотный — он воспринимается как цвет гниения, производит неприятное впечатление.

Психологическое воздействие цвета

Синий – успокаивающий.

Вызывает ощущения покоя, неподвижности, глубины пространства; внушает серьезность, миролюбие, одухотворение.

Длительное воздействие синего изолирует от реальности, погружает в некий иной мир, свободный от забот и суеты.

The background of the slide features a central rectangular area with a textured, painterly appearance, resembling a canvas with various brushstrokes in shades of beige, yellow, and light green. This central area is framed by a light-colored wooden border with a vertical grain pattern.

Колорит художественного произведения

Колорит

В.Г. Перов «Проводы покойника»

Б.М. Кустодиев «Масленица»

Колорит (от лат. color — цвет) — общая эстетическая оценка цветовых качеств произведения искусства, взаимосвязь и согласованность оттенков цвета.

Это одно из главных выразительных средств изобразительного искусства.

Колорит помогает художнику передать настроение: веселое, грустное, спокойное, тревожное и т.п.

Контраст и нюанс в колорите

К.А. Коровин
«Северная идиллия»

В.А. Серов
«Мика Морозов»

Колорит в художественном произведении строится по принципу контраста или нюанса.

Контраст достигается противопоставлением цветовых оттенков (использование дополнительных цветов).

Нюанс достигается при использовании близких по цвету оттенков (сближенные цвета).

Посредством нюансировки цвета достигается колористическое богатство живописи.

Богатство цвета

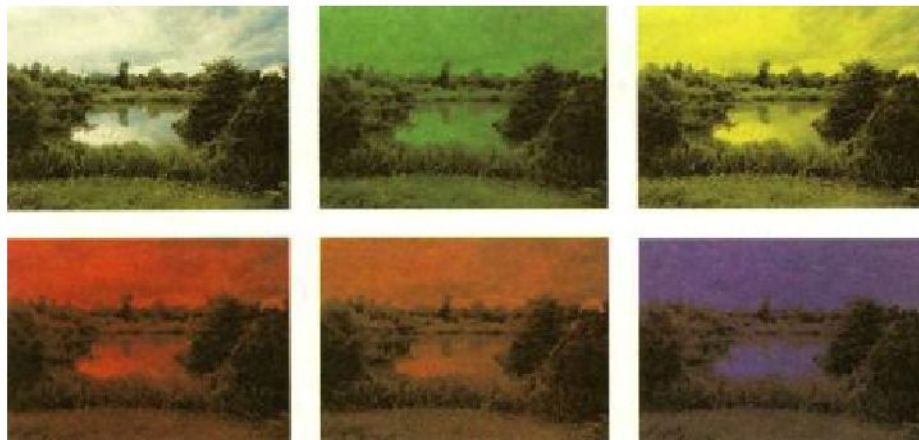

Эдгар Дега «Голубые танцовщицы»

Богатство цвета – большое количество оттенков цвета использованных в картине.

Сущность колорита, по словам Гегеля «заключается в употреблении всех красок так, чтобы обнаружилась независимая от объекта игра отражений, составляющая вершину колорита; взаимопроникновение цветов, отражение рефлексов, которые переливаются в другие отражения и носят столь тонкий, мимолетный и духовный характер, что здесь начинается переход в музыку».

Закон единства колорита

Восприятие пейзажа через цветные стекла

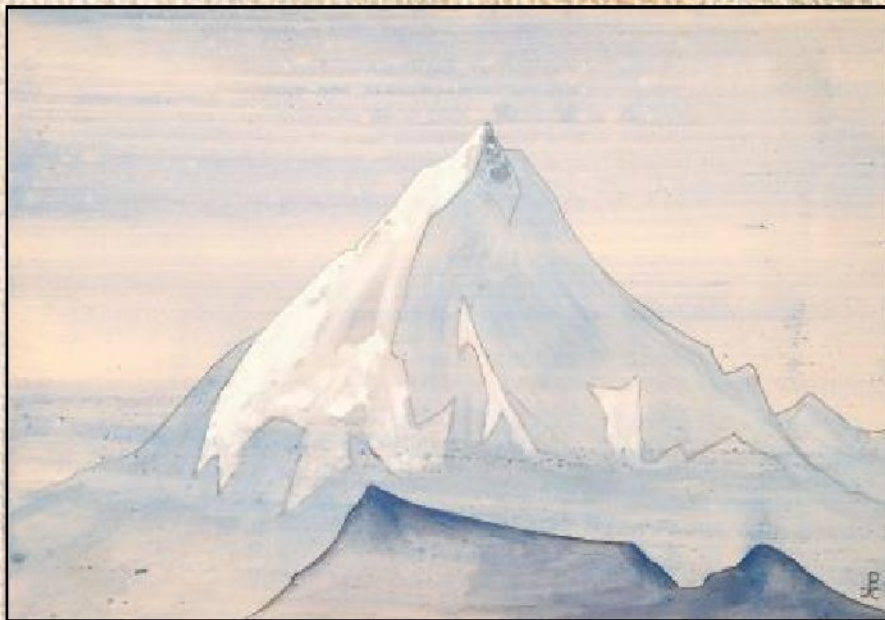
Как бы ни были разнообразны цвета изображаемых элементов композиции, они должны быть объединены общей цветовой гаммой.

Чтобы понять принципы колористического объединения цветов, иногда рекомендуют смотреть на элементы изображения через различные цветные стекла.

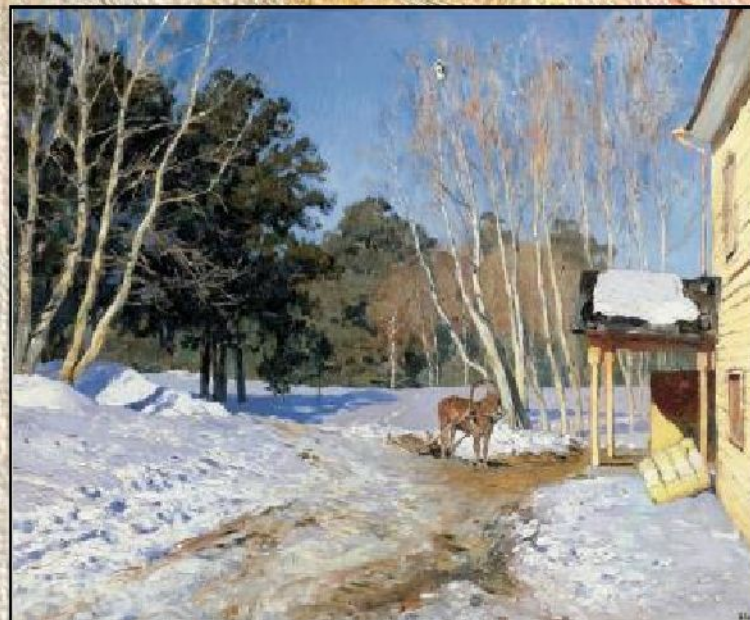
The background of the slide is an abstract painting with visible brushstrokes and a textured surface. The colors are muted, including shades of beige, light brown, yellow, and green. A white rounded rectangular box is centered horizontally, containing the text 'Виды колорита' in a bold, dark red font.

Виды колорита

Светлый колорит

Н.К. Рерих «Гималаи»

И.И. Левитан «Март»

Преобладание в колорите светлых тонов

Темный колорит

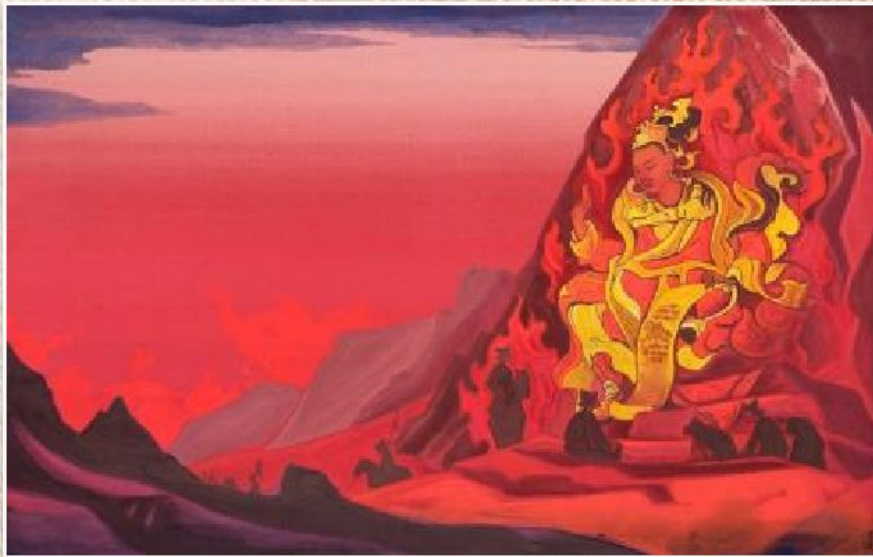
А.И. Куинджи «Лунная ночь на Днепре»

И.И. Левитан «Тихая обитель»

Преобладание в колорите темных тонов

Теплый колорит

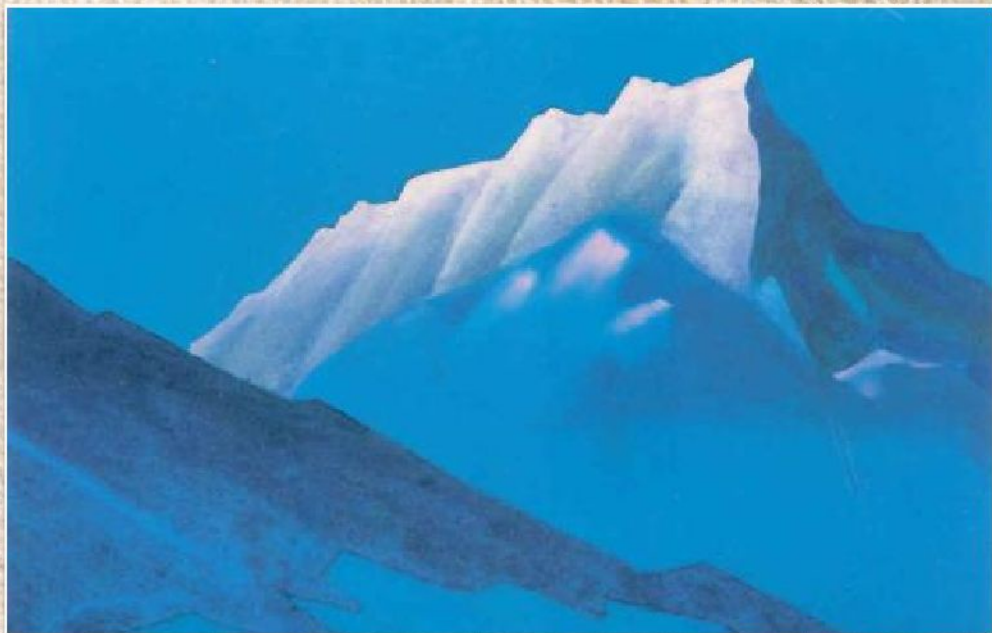
Н.К. Рерих «Приказ Ригден Джапо»

И.И. Левитан «Золотая осень»

Преобладание в колорите теплых тонов (красный, оранжевый, жёлтый)

Холодный колорит

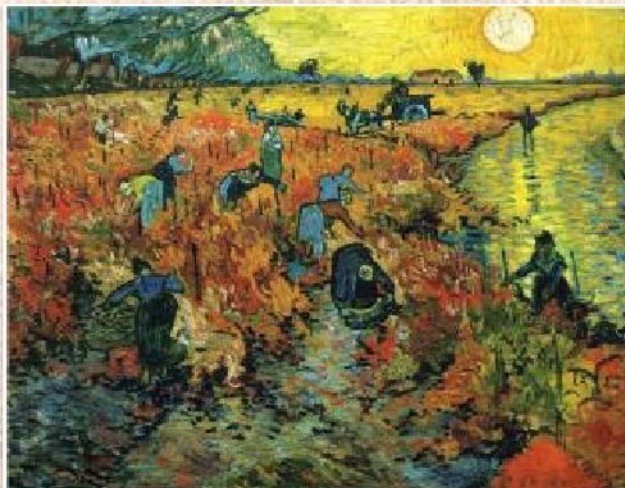
Н.К. Рерих «Гималаи»

И.И. Левитан «Весна - большая вода»

Преобладание в колорите холодных тонов (голубой, синий, зелёный)

Яркий, сдержанный и блёклый колорит

*Винсент ван Гог
«Красные виноградники в Арле»*

*И.И. Левитан
«Весна - большая вода»*

*Джон Констебл
«Лодка, проходящая через шлюз»*

Отличаются по степени насыщенности и силе цвета

Спокойный и напряженный колорит

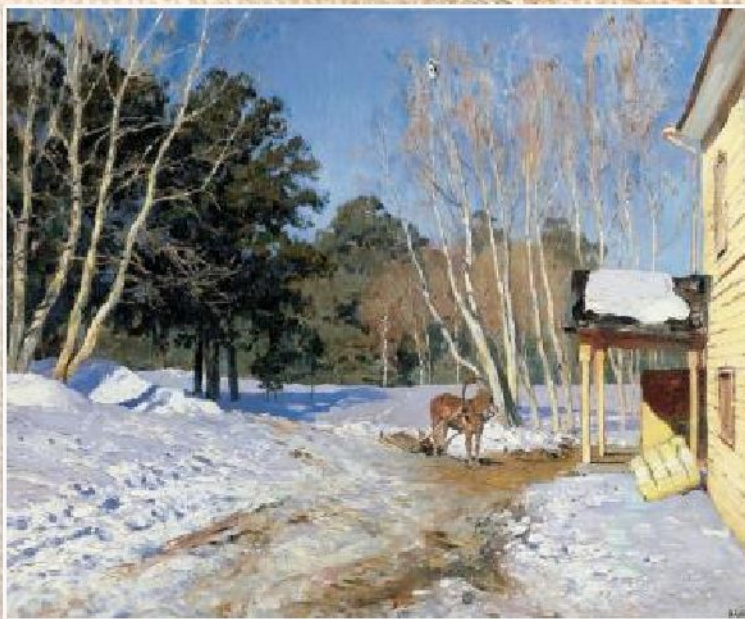
И.И. Левитан «Весна - большая вода»

Винсент ван Гог «Ночное кафе»

Преобладание в колорите спокойных (не контрастные сочетания особенно с преобладанием голубого, синего и зеленого), либо напряженных тонов (контрастные сочетания особенно с преобладанием красного и желтого)

Звонкий и глухой колорит

*И.И. Левитан
«Март»*

*Джон Констебл
«Лодка, проходящая через шлюз»*

*Преобладание в колорите звонких (контрастные сочетания чистых и ярких тонов),
либо глухих тонов (не контрастные сочетания смешанных и блеклых тонов)*

Радостный и печальный колорит

*Б.М. Кустодиев
«Масленица»*

*В.Г. Перов
«Проводы покойника»*

Преобладание в колорите сочетаний тонов передающих радость (светлые и звучные цвета), либо печаль (темные и глухие цвета)

Вопросы для выполнения анализа колорита художественного произведения

- 1. Какая общая цветовая гамма использована в произведении, согласно закона единства колорита?*
- 2. Какая цветовая гармония использована на основе цветового круга (уравновешенная или неуравновешенная)?*
- 3. Укажите где использован в произведении цветовой контраст.*
- 4. Укажите где использован в произведении цветовой нюанс.*
- 5. Присутствует ли в картине богатство цвета?*
- 6. Какое настроение передает колорит произведения, какие возникают цветовые ассоциации?*

**Пример выполнения анализа колорита
художественного произведения**

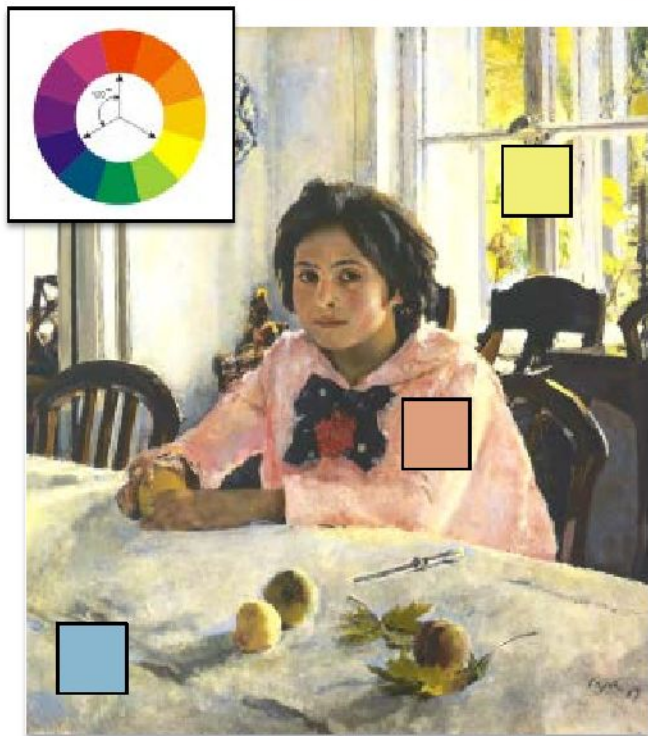
1. Какая общая цветовая гамма использована в произведении, согласно закона единства колорита?

В.А. Серов «Девочка с персиками»

В картине В.А. Серова «Девочка с персиками» использована общая гамма перламутровых голубовато-розовых тонов, что соответствует закону единства колорита.

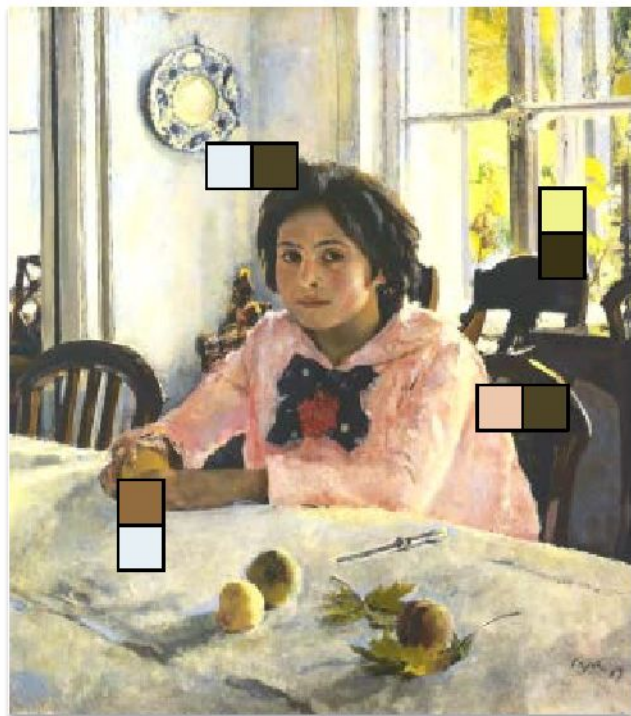
2. Какая цветовая гармония использована на основе цветового круга (уравновешенная или неуравновешенная)?

В.А. Серов «Девочка с персиками»

В картине использована уравновешенная цветовая гармония на основе классической триады (голубой, розовый, желтый) согласно цветового круга.

3. Укажите где использован в произведении цветовой контраст.

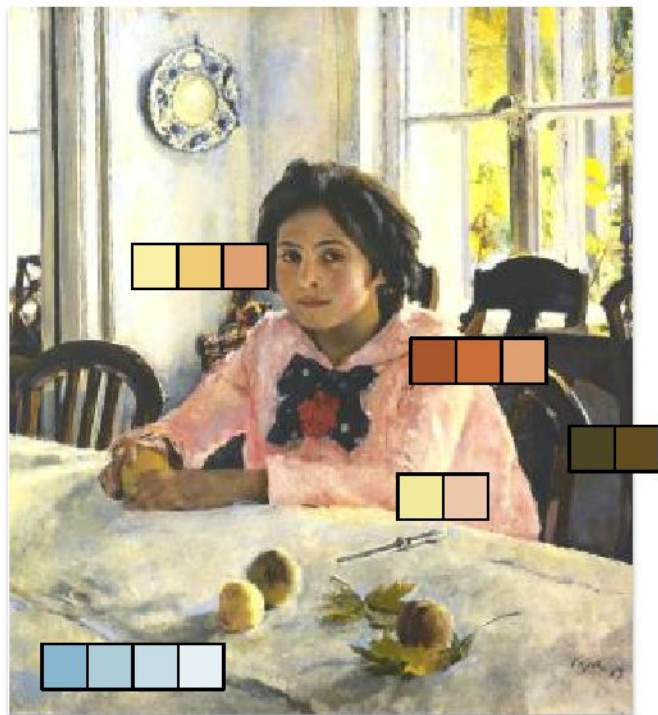

В.А. Серов «Девочка с персиками»

Использование **цветового контраста** в картине:

- волосы девушки контрастируют с цветом стен (темно-коричневый и светло-голубой),
- блуза контрастирует с цветом стульев (светло-розовый и темно-коричневый),
- кисть руки девушки контрастирует со скатертью стола (коричнево-розовый и светло-голубой).

4. Укажите где использован в произведении цветовой нюанс.

В.А. Серов «Девочка с персиками»

Использование нюанса в картине:

- живописное решение лица девушки, её блузы, скатерти на столе.
- в сочетаниях цвета лица девушки и её блузы (коричнево-розовый и розовый),
- блузы и скатерти (розовый и светло-желтый).

5. Присутствует ли в картине богатство цвета?

В.А. Серов «Девочка с персиками»

В картине художник достиг большой живописности и богатства цвета.

6. Какое настроение передает колорит произведения, какие возникают цветовые ассоциации?

В.А. Серов «Девочка с персиками»

Смуглое лицо девочки оттеняется общим голубоватым тоном картины. Этот, на первый взгляд, холодноватый тон смягчается теплыми тонами лежащих на столе персиков и листьев и завершается звучным мажорным тоном розовой блузки. Вся картина залита необыкновенно бодрящим солнечным светом, врывающийся через окно. От этого краски картины сияют свежестью, что рождает ощущение радости и безмятежного счастья.

Домашнее задание

И.И. Шишкин «Утро в сосновом бору»

В письменной форме выполнить анализ колорита картины.

Ответы на предложенные вопросы давать полные, приводить пояснения и примеры!

Вопросы для анализа колорита картины:

1. *Какая общая цветовая гамма использована в произведении, согласно закона единства колорита?*
2. *Какая цветовая гармония использована на основе цветового круга (уравновешенная или неуравновешенная)?*
3. *Укажите где использован в произведении цветовой контраст.*
4. *Укажите где использован в произведении цветовой нюанс.*
5. *Присутствует ли в картине богатство цвета?*
6. *Какое настроение передает колорит произведения, какие возникают цветовые ассоциации?*

Список использованных источников и литературы

1. Алексеева В.В. Что такое искусство? – М., 1991.
2. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. – М., 2007.
3. Волков Н.Н. Цвет в живописи. - М.: Искусство, 1985.
4. Гречук Ю.Я. Основы художественной грамоты: язык и смысл изобразительного искусства. - М.: РИП-холдинг, 2013.
5. Голубева О.Л. Основы композиции. - М.: Искусство, 2001.
6. Даниэль С.М. Искусство видеть: О творческих способностях восприятия, о языке линий и красок и о восприятии зрителя. - Л.: Искусство, 1990.
7. Зайцев А. Наука о цвете и живопись. – М.: 1986.
8. Иттен И. Искусство цвета. — М: Д.Аронов, 2001.
9. Костин В., Юматов В. Язык изобразительного искусства. – М.: Знание, 1978.
10. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. - М.: Владос, 2012.
11. Миронова Л. Н. Цвет в изобразительном искусстве. — Минск, Беларусь, 2011
12. Орловский Г.И. Учитесь смотреть и видеть. - М.: Просвещение, 1968.
13. Перепелкина Г.П. Искусство смотреть и видеть. - М.: Просвещение, 1982.
14. Претте М.К. Как понимать искусство. Живопись. Скульптура. Архитектура. История, эпохи и стили. – М., 2002.
15. Ракитин В.И. Искусство видеть. – М.: Знание, 1972.
16. Смирнова Л.П. Азбука искусства. Как научиться понимать картину [Электронный ресурс]. – М.: Новый Диск, 2007. - (CD-ROM).
17. Сокольникова Н.М. Основы живописи. - Обнинск: Титул, 1998.
18. Сокольникова Н.М. Краткий словарь художественных терминов. - Обнинск: Титул, 1998.
19. ru.wikipedia.org
20. dic.academic.ru
21. www.wikipaintings.org/ru/