

Цвет в станковой и декоративной композиции. Межпредметная связь с историей искусств и со цветоведением.

**Преподаватель высшей категории Сиразиева
Сагида МАОУДО Детская художественная школа
№1 город Набережные Челны Татарстан**

**Опыт есть знание
единичного, а искусство -
знание общего.**

Аристотель

Задачами учебного предмета «Композиция станковая» являются:

развитие интереса к изобразительному искусству и художественному творчеству;

последовательное освоение двух- и трехмерного пространства;

знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и приемами композиции;

изучение выразительных возможностей тона и цвета;

развитие способностей к художественно-исполнительской деятельности;

обучение навыкам самостоятельной работы с подготовительными материалами: этюдами, набросками, эскизами;

приобретение обучающимися опыта творческой деятельности;

формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению профессионального обучения в образовательных учреждениях среднего профессионального образования.

Содержание программы включает следующие разделы и темы:

- 1.основы композиции станковой
- 2.цвет в композиции станковой
- 3.сюжетная композиция
- 4.декоративная композиция
- 5.создание художественного образа в композиции
- 6.Графика
- 7.итоговая работа

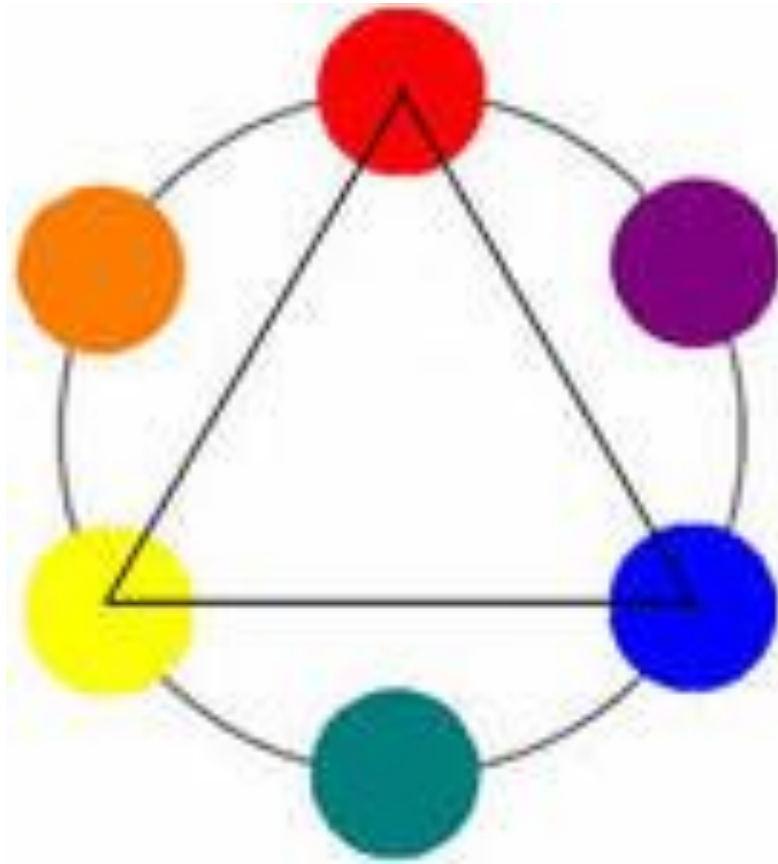

Цвет-один из признаков любого предмета. Наряду с формой он определяет индивидуальность предмета. Характеризуя окружающий предметный мир, мы упоминаем цвет как одну из главных его особенностей.

Постичь цвет пытались еще древние греки. В 450 г. до н. э. Демокрит писал: «В восприятии имеются сладость, горечь, тепло и холод, а также цвет. В действительности имеются атомы и пустота».

С основами цветоведения знакомят практически всех, начинающих обучение живописи. В большинстве случаев обучение основам цвета ограничивается ознакомлением с цветовым кругом и дополнительными цветами. Применению теории цвета на практике уделяется мало внимания.

Цветовой круг

Цветовой круг по Иттену

Приемы работы ахроматическими красками

Добиваясь большей выразительности, художники подчеркивают цветовой контраст в картинах. Зачастую, в одном произведении используется одновременно несколько типов цветовых контрастов, а также другие контрасты, относящиеся к форме (большое — малое, высокое — низкое, легкое — тяжелое, контраст светлое — темное при передаче объема и другие). Ниже, в приводимых примерах, я поместил примеры картин, в которых применение одного из типов контраста наиболее ярко выражено.

Вот основные типы цветовых контрастов:

1. Контраст цветовых сопоставлений;
2. Контраст светлого и тёмного;
3. Контраст холодного и тёплого;
4. Контраст дополнительных цветов;
5. Симультанный контраст;
6. Контраст цветового насыщения;
7. Контраст цветового распространения.

контрасты

На цветовых контрастах основано народное искусство различных стран. Пёстрые вышивки, костюмы и керамика свидетельствуют о естественной радости, которую вызывают яркие краски. В украшенных миниатюрами ранних средневековых рукописях контрасты по цвету используются в самых разных вариантах, причём в меньшей степени в мотивах духовного порядка, и в большей - в целях создания радостной декоративной пестроты.

Цветовые контрасты можно очень часто найти в витражах, особенно ранних, где их стихийная сила берёт верх над пластическими формами архитектуры. Стефан Лохнер, Фра Анжелико, Боттичелли и другие художники строили свои картины, используя прежде всего принцип цветового контрастирования.

КОНТРАСТ ОСНОВНЫХ ЦВЕТОВ

Работа Грюневальда «Воскресение Христа» передает ощущение некой всеобъемлющей вселенской выразительности.

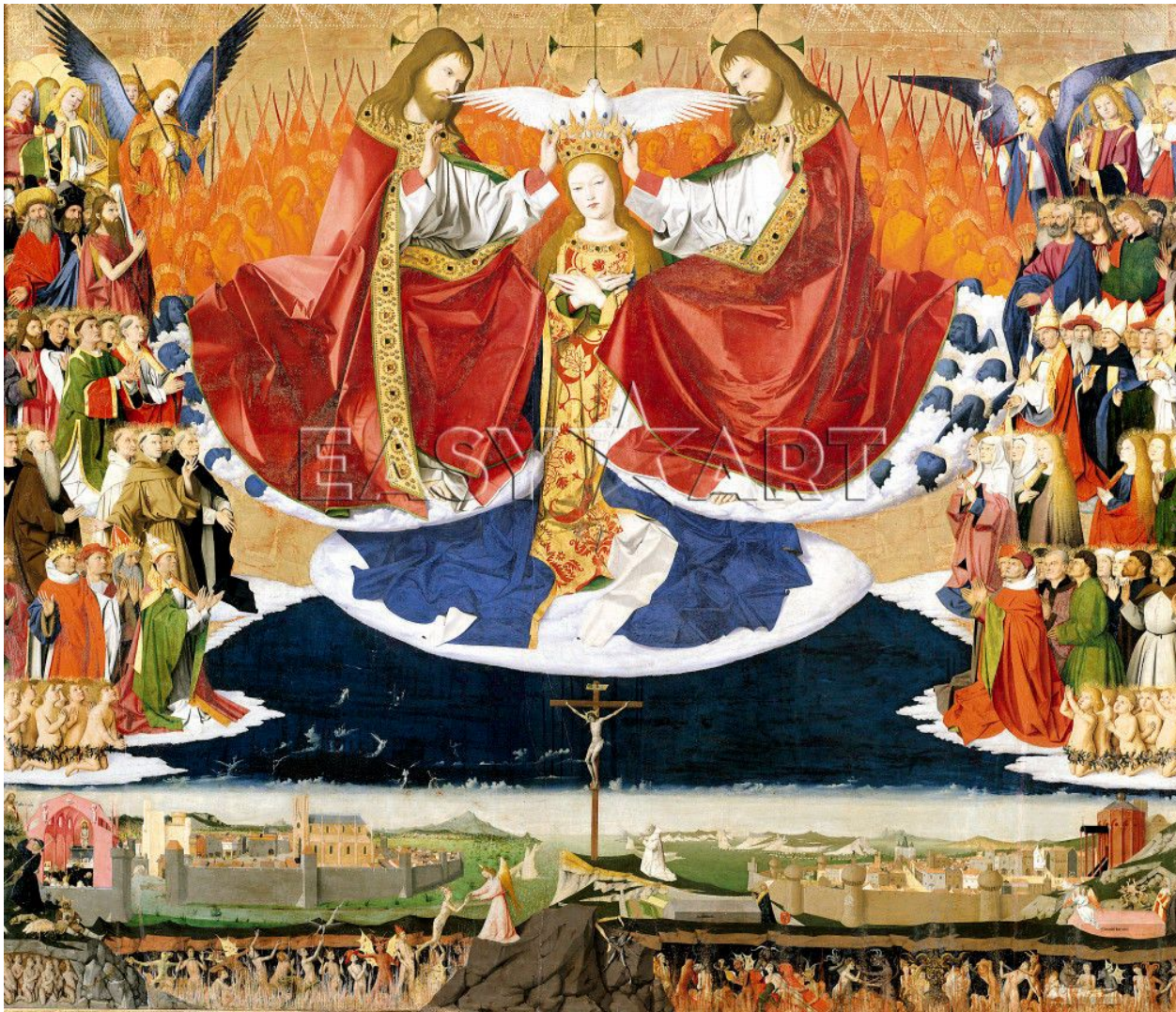
ГРЮНЕВАЛЬД Маттиас (Grunewald; наст. Маттиас Готхарт-Нитхардт, Gothardt Nithardt) (около 1475-1480, Вюрцбург — 31 августа 1528, Галле) — немецкий художник, живописец эпохи Возрождения, с 17 века известен под фамилией Грюневальд. Его творчество, связанное с идеологией народных низов и ересями, исполнено драматической силы, напряжения, динамизма. В Изенгеймском алтаре (1512-1515) мистические образы соседствуют с гуманистическими просветленными. Готические традиции выразились в трагических образах, в экспрессии линий, аккордах

Антонелло да Мессина «Мертвый Христос, поддерживаемый ангелом», 1475-1476 гг.

При этом каждый цвет что-то означает, об этом было известно и во времена средневековья. Так, в религиозном западноевропейском искусстве применялись белый, красный, зеленый, черный и голубой цвета. Белый цвет олицетворял чистоту и непорочность, красный - кровь святого, зеленый - надежду на бессмертие души, голубой цвет символизировал печаль. Известно также символическое значение каждого цвета в русской иконописи, обусловленное различными художественными течениями, как местными, так и привнесенными из Византии и от южных славян. В русской иконописи цвет золота символизировал идеи библейского рая, был символом истины и славы, непорочности и нетленности, олицетворял идею очищения души. Красный цвет символизировал, прежде всего, кровь Иисуса Христа, истинно радеющего о грядущем спасении рода человеческого, а также был символом пламенности, огня, символом жизни. Голубой цвет олицетворял идеи созерцательности, являлся цветом неба и горнего мира. Зеленый цвет символизировал идеи надежды, обновления, юности. Часто применялся для обозначения растительного мира райского сада. Белый цвет символизировал причастность к божественному свету. Мы видим Христа в голубой накидке, что символизирует безутешную печаль, а белая полоска ткани, прикрывающая наготу, символизирует его чистоту.

Enguerrand Charonton - религиозный живописец поздней готики, известный своими "Коронование Богоматери. Родился в с. 1410, Лион, Франция. Его карьера процветала в Провансе от 1444 в 1466 году, и он один из наиболее известных французских средневековых художников.

В пределах цветового контрастирования может быть решено множество живописных тем. Этот контраст дает ощущение особой пестроты жизни, порождённой стихийной силой. Незатемнённые цвета первого и второго порядка всегда вызывают в нас ощущение первородных космически-светоносных сил и жизнеутверждающей материальности. Поэтому они особенно хороши как для темы "Коронация Марии" Энгуерранда Чаронтонна, так и для реалистического натюрморта

Стефан Лохнер

Рождество Христово. 1445

Мадонна в беседке из роз.
1440

Немецкий художник, один из крупнейших немецких живописцев переходного — от готики к периоду Возрождения Стефан Лохнер родился в 1400г. -1451

Средневековые, еще сугубо готические черты — «иконная» отрешенность фигур от мира, скупость натуральных деталей (хотя порою очень выразительных), обильное использование золота, рельефная отделка орнаментов — сочетаются у него с предренессансными элементами (лирическая задушевность милостивых лиц, стремление придать пространству иллюзорную трехмерность, зачатки световоздушной перспективы и светотеневой моделировки). Благодаря замечательному композиционному и в особенности колористическому мастерству противоречия между старым и новым у Стефана Лохнера в итоге снимаются, составляя удивительное живописное единство: к примеру, сияние золота не доминирует над прочими красками, как в традиционной иконе, но сияет наравне с ними.

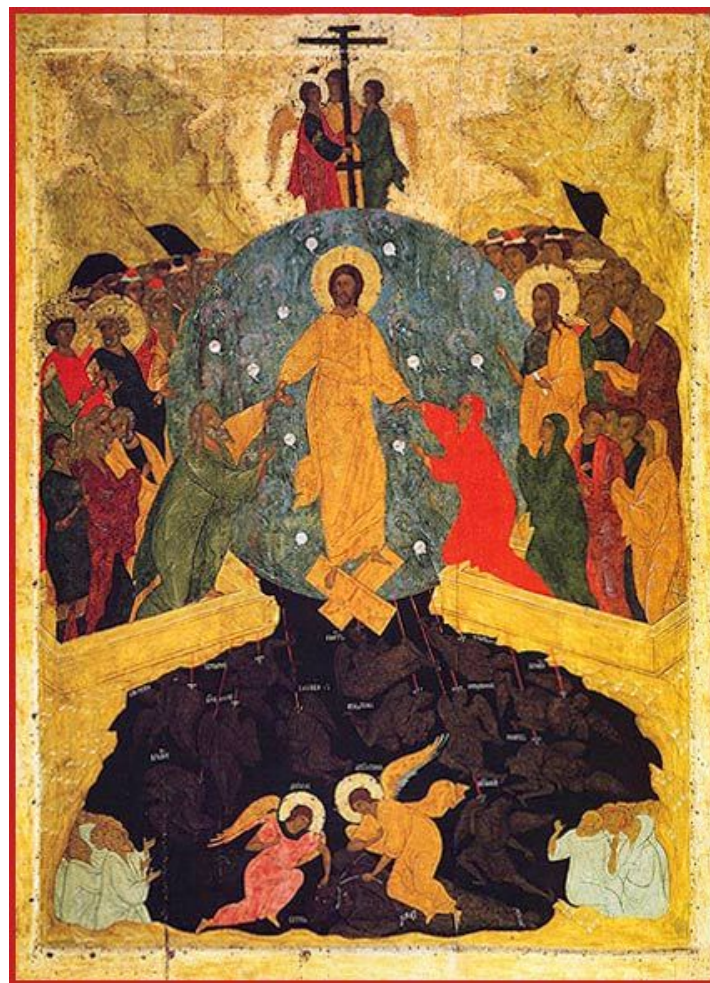
Стефан Лохнер

Страшный Суд.
1435

«Прогулка в майский день» из
"Богатейшего часослова герцога
Беррийского" Поля Лимбурга, 1410 г.,
Шантийи, Музей Конде;

Дионисий. «Сошествие во ад». Около 1502. Икона из местного ряда иконостаса собора Рождества Богородицы Феропонтова монастыря. Русский музей .

Боттичелли «Положение во гроб»

Витражи Шартрского собора (XII в.); «Хор ангелов» в Изенгеймском алтаре Маттиаса Грюневальда (1475-1528), Кольмар, Музей Унтерлинден;

контраста по
насыщенности,

Следует признать, что выразительные возможности каждого отдельного цветового контраста могут проявляться самыми различными способами. С их помощью можно выразить бурное веселье, глубокое горе, земную первородность и космическую универсальность. Ряд современных художников, как, например, Матисс, Мондриан, Пикассо, Кандинский, Леже и Миро очень часто работали, используя контрасты цветовых отношений. Особенно Матисс, который писал множество натюрмортов и фигурных композиций, используя пестроту и силу этого контраста. Хорошим примером здесь может служить женский портрет «Янтарное ожерелье», написанный им чистыми тонами — красным, жёлтым, зелёным, синим, красно-фиолетовым, белым и чёрным. Эти сочетания служили ему выразительной характеристикой молодого, живого и умного существа. Художники группы «Синий всадник» — Кандинский, Франц Марк и Август Маке в ранние периоды творчества работали почти исключительно на цветовых контрастах

Хуан Миро "Фермер"

1912 - 1914 г

Холст, масло

Частная коллекция

Хуан Миро "Автопортрет"

1917 г

Холст, масло

Частная коллекция

Леже Фернан.

Wassily Kandinsky. In Blue - Olga's Gallery.

Василий **Кандинский** / Живопись / 1912
Black Spot I

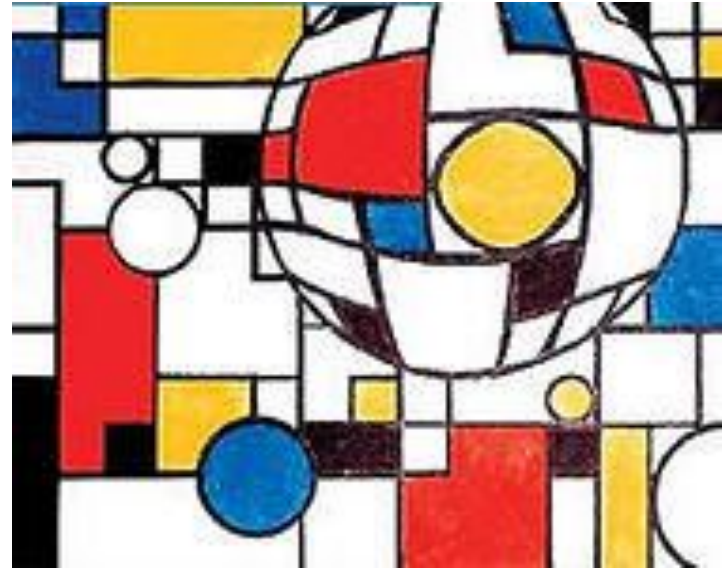
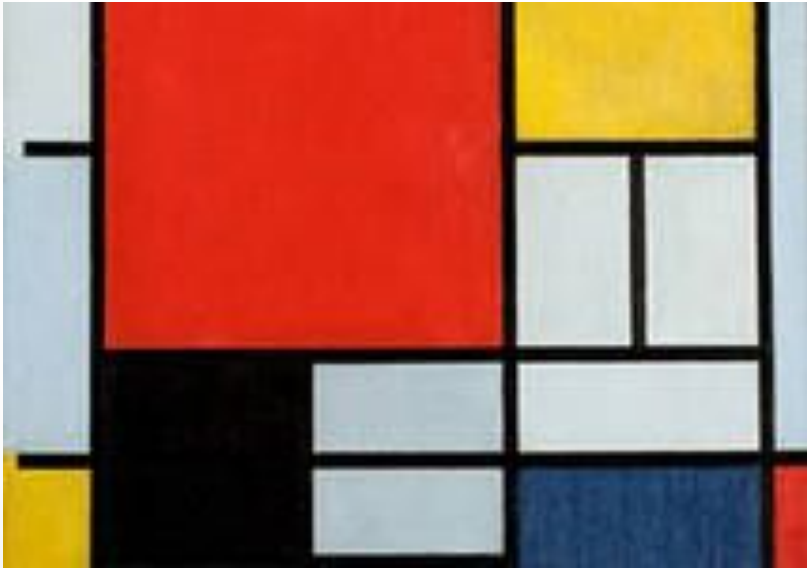
Пабло Пикассо. В кабаре Лапин Агиль,
или Арлекин с бокалом. 1905

Картина Пабло Пикассо. Голубая
комната (ванна). 1901

Пит Мондриан

Лариса Кириллова. «Счастье». 1987 г. Х. М. 140x149 см. Национальный музей Республики Коми. Сыктывкар.

Обратившись к творчеству художников раннего Возрождения, художница использует в своем творчестве характерные пластические и цветовые решения.

Контраст светлого и тёмного

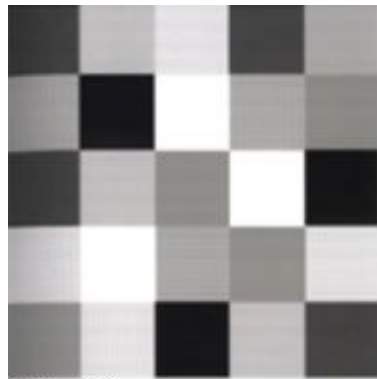

Рис. 11

Рис. 12

Рис. 13

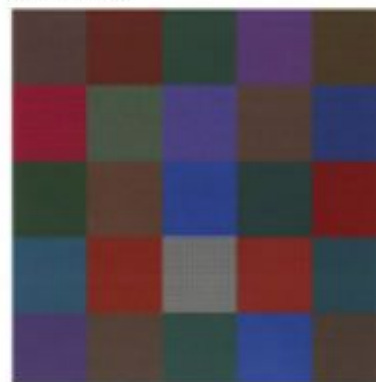

Рис. 14

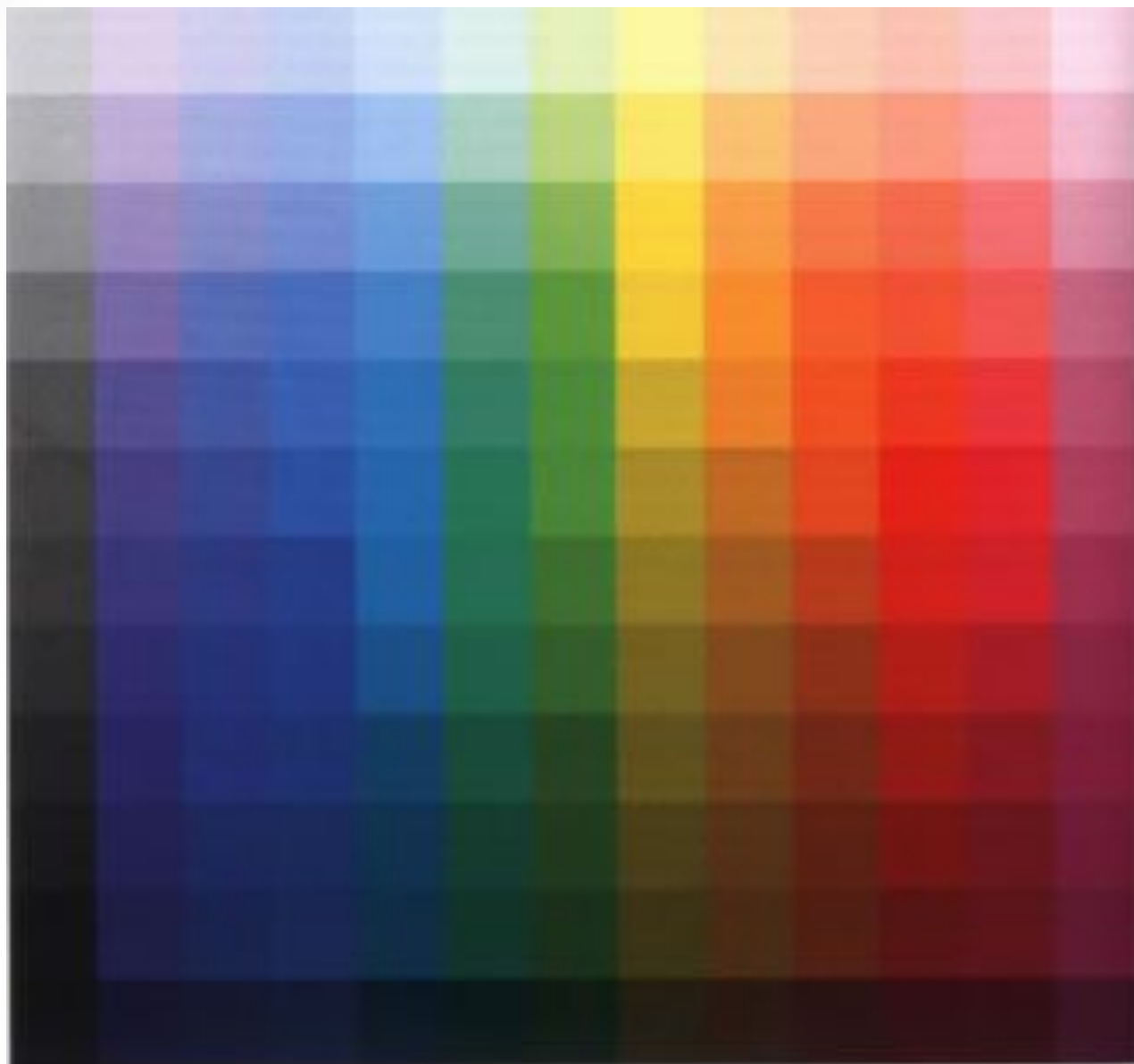

Рис. 15

контраста темного и светлого,

Рембрандта «Мужчина с золотым шлемом», Берлин,
Картинная галерея

Франсиско Сурбарана (1598-1664) «Лимоны, апельсины и розы», Флоренция, собрание А. Контини-Бонакossi

Симультанный контраст

Рис.31

Рис.32

Рис.33

Рис.34

Рис.35

Рис.36

Рис.37

Рис. 31

Рис. 32

Рис. 33

Рис. 34

Рис. 35

Рис. 36

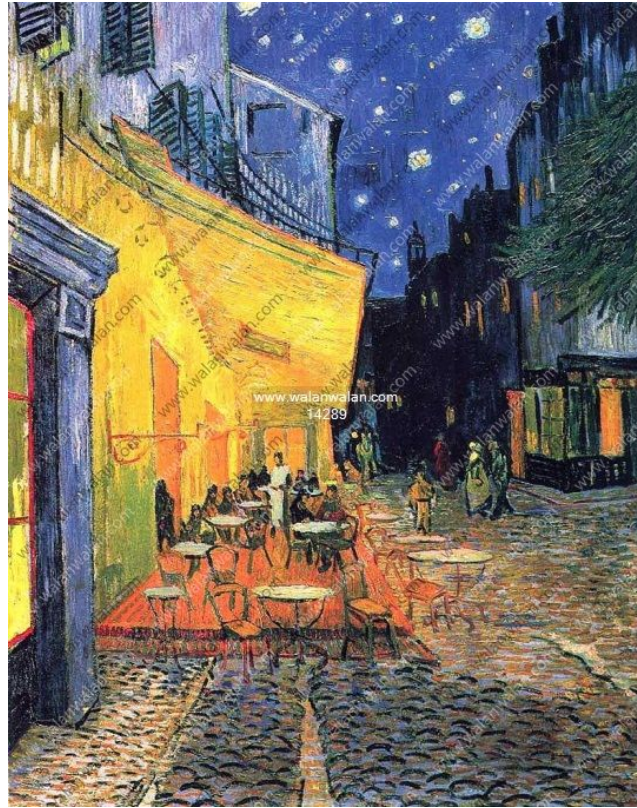
Рис. 37

Симультанный контраст напоминает оптические фокусы, когда наш мозг знает одно, а глаза видят другое. Он основан на дополнительных цветах, но, в отличие от собственно контраста дополнительных цветов, возникает сам собой и чаще всего мешает, а не помогает. Есть даже специальные способы избегать **симультанного контраста**, чтобы не вводить зрителя в заблуждение.

Слово «симультанный» означает «одновременный». Им обозначают способность хроматических и ахроматических цветов, помещённых на цветной фон, приобретать оттенок, дополнительный к фоновому.

При умелом подходе явление **симультанного контраста** может использоваться намеренно – для создания особого зрительного напряжения, тревожности, динамичности или некоторой иллюзорности. Картины Эль Греко «Срывание одежд с Христа» и Ван Гога «Ночное кафе в Арле»

«Ночное кафе». 1888 г. Винсент Ван Гог (1853-1890), Оттерлоо, Рейксмузеум Крёллер-Мюллер.

«Срывание одежд с Христа» Эль Греко
(1541 -1614), Мюнхен, Старая Пинакотека.

**Андрея Николаевича
Жевакина**

«Человек и собака»
1995г.

Контраст цветовых сопоставлений — самый простой из всех семи. Для художника использование этого контраста — самый легкий способ добиться выразительности живописи.

Контраст по цветовому тону,

Например, красный и зеленый, синий и желтый, желтый и фиолетовый. В полярной гармонии могут сочетаться не только два цвета, но и больше. Например, розовый, салатовый и темно-зеленый. Главное, что эти цвета являются разновидностями двух главных полярных цветов.

Многие исследователи считают эту гармонию наиболее комфортной для глаз. Особенное сочетание контрастных цветов, так как явление последовательного контраста – закон стремления нашего организма к равновесию и самозащите.

Полярная гармония.

Полярная гармония построена на противопоставлении двух главных цветов, которые могут быть как дополнительными, так и контрастными.

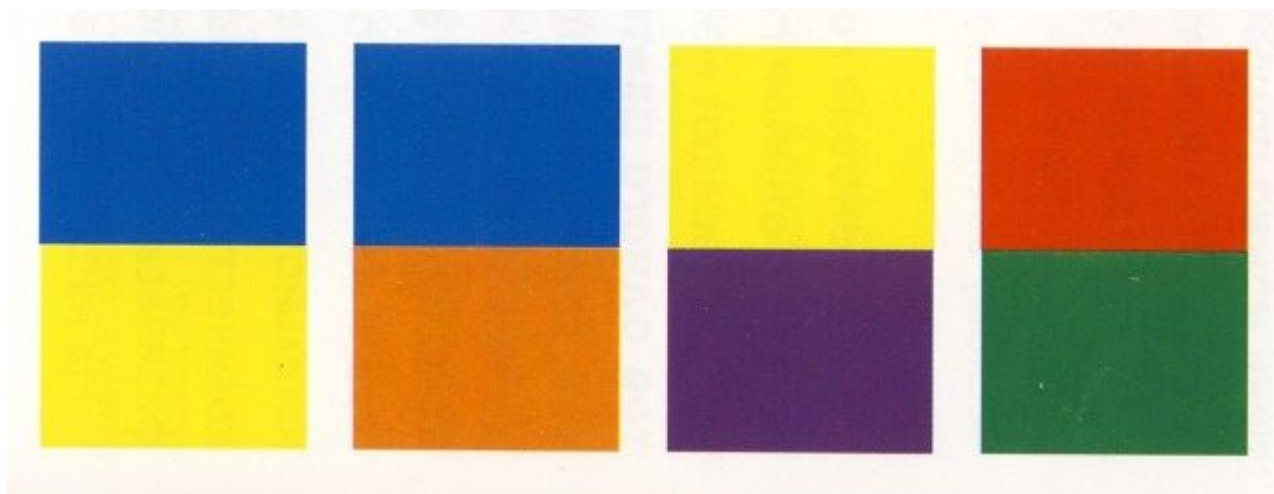

Рис.4

Рис.5

Рис.6

Рис.7

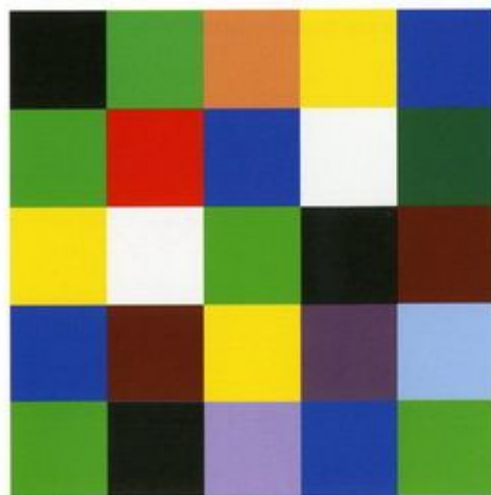

Рис.9

Рис.8

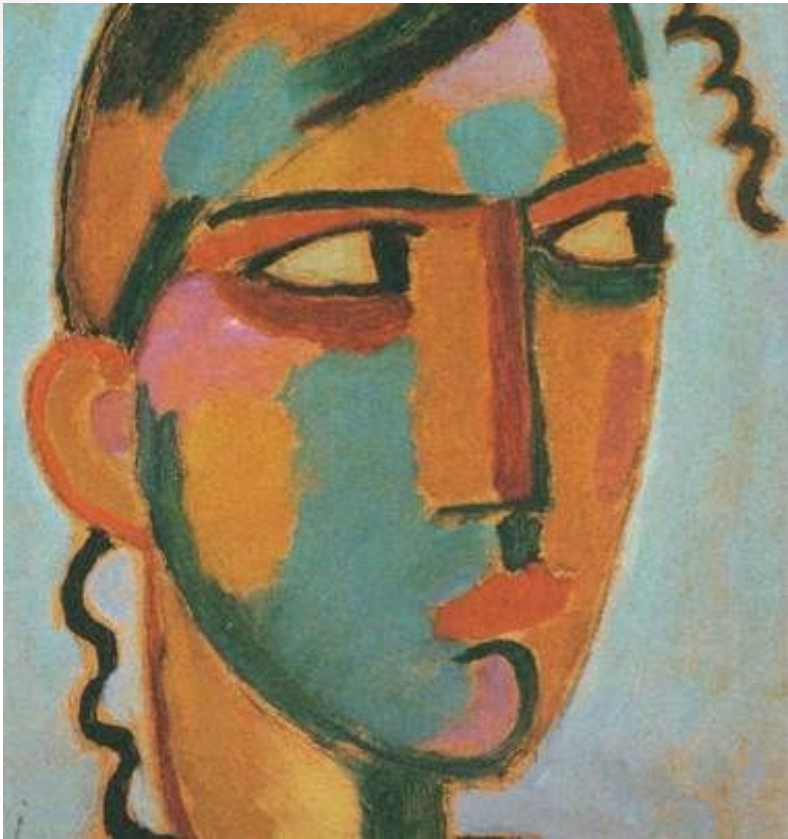

Рис.10

"Мадонна канцлера Ролена" Ян ван Эйка
(1390-1441), Париж, Лувр;

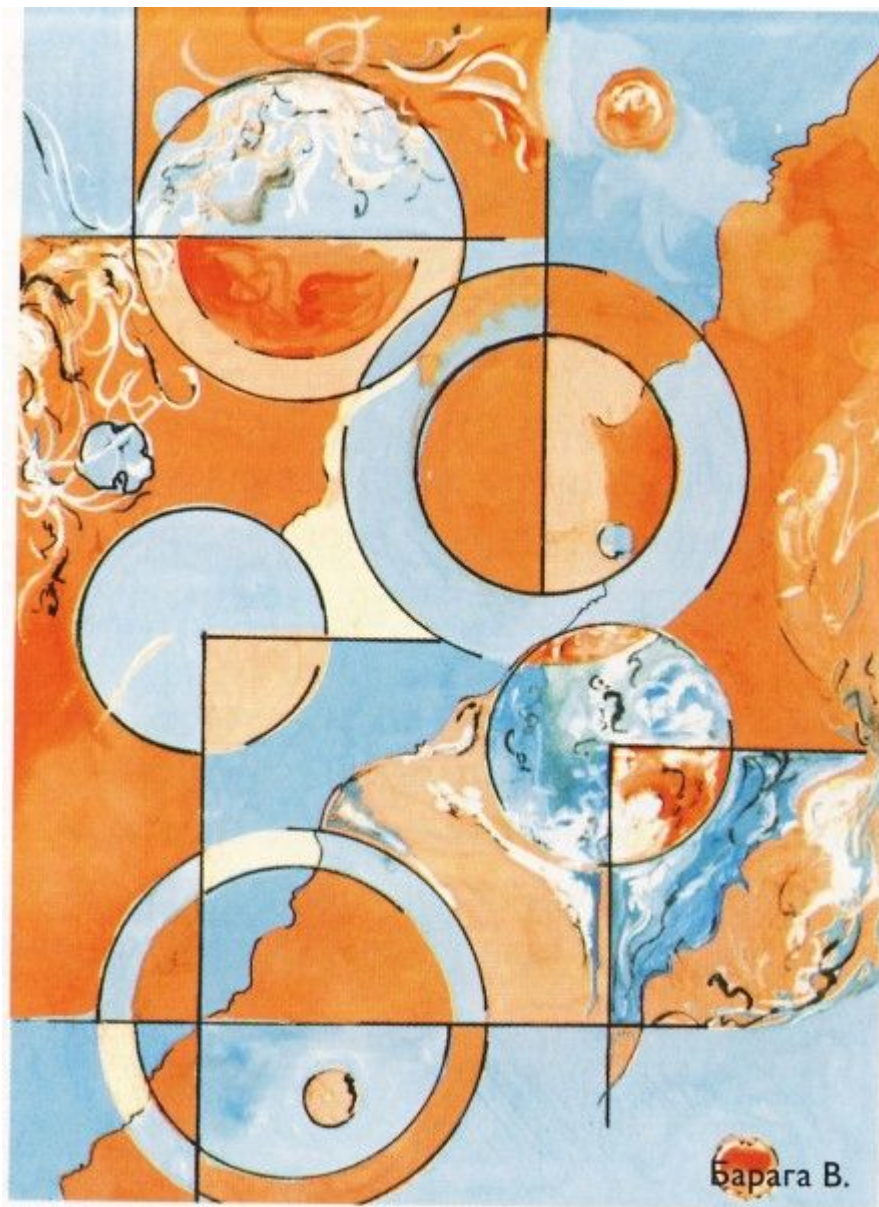
Алексей фон Явленски. Голова девушки.

Мулен де ля Галетт"

Полярная гармония

Контраст холодного и тёплого

Рис. 16

Рис. 17

Рис. 18

Рис. 19

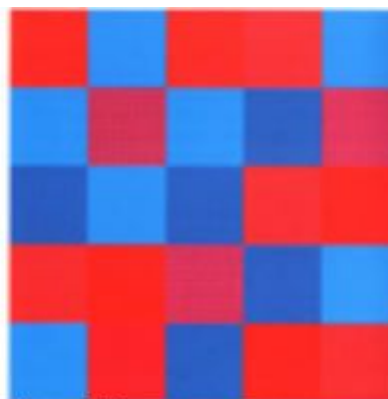

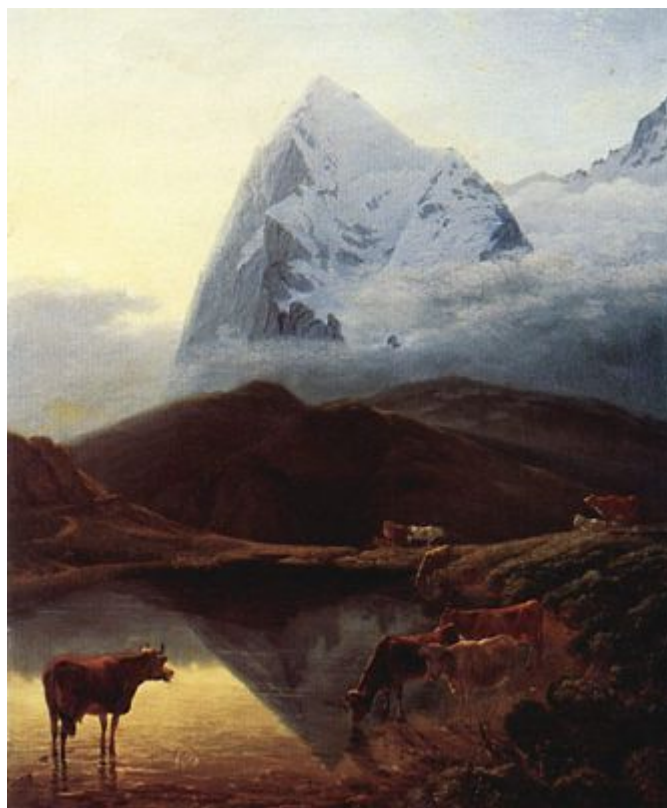
Рис. 20

Рис. 21

Рис. 22

Максимилиан де Мойрон "Вид на Большой Эгер". На этой картине мы четко видим, что холодные голубоватые горы - дальше от нас, а ущелье с коровами, написанное в теплых красках земли, находится ближе к нам. Обратите также внимание, как естественно, что легкий и холодный цвет вверху картины, а теплый и тяжелый - внизу.

Константин Васильев
"Маршал Жуков".
Глядя на эту картину, я слышу мощные звуки марша. Они зовут встать в строй и идти за победой. Несгибаемая воля маршала, национальная гордость, шаг вперед вопреки и пережитая боль. Передать силу этих эмоций позволяет художнику яркий контраст теплого и холодного. На фоне холодных серо-голубых тонов оранжевый кант шинели и ордена полыхают таким же огнем, как и оранжевое пламя за спиной маршала. Мы чувствуем напряжение войны, мы знаем цену победы.

**Филипп де
Шампень**
"Благовещение",
фрагмент. Контраст
холодного одеяния
ангела, который
принес весть Деве
Марии, и теплого
свечения вокруг него
подчеркивает его
божественную
природу.

Особую любовь к контрасту теплого и холодного питали импрессионисты. Считается, что с тех пор как Моне открыл для себя этот контраст, все его работы построены на сочетаниях теплых и холодных оттенков. "Импрессионисты открыли, что холодный синий цвет неба и воздуха постоянно контрастирует с тёплыми оттенками солнечного света, выполняя роль теневых цветов. Очарование картин Моне, Писсаро и Ренуара заключается зачастую именно в необыкновенной игре модуляций холодных и тёплых тонов", раскрывает тему Иттен. В двух словах, импрессионизм - это течение в искусстве с акцентом на передачу впечатлений (impression - впечатление). А где впечатления, там и эмоции! А где эмоции, там не обойтись без контраста теплого и холодного.

Камиль Писсаро (Camille Pissarro).
Итальянский бульвар. Утро.

Camille Pissarro

Pierre-Auguste Renoir - Roses and Jasmin in a Delft Vase. (Les roses et jasmin dans le vase de De

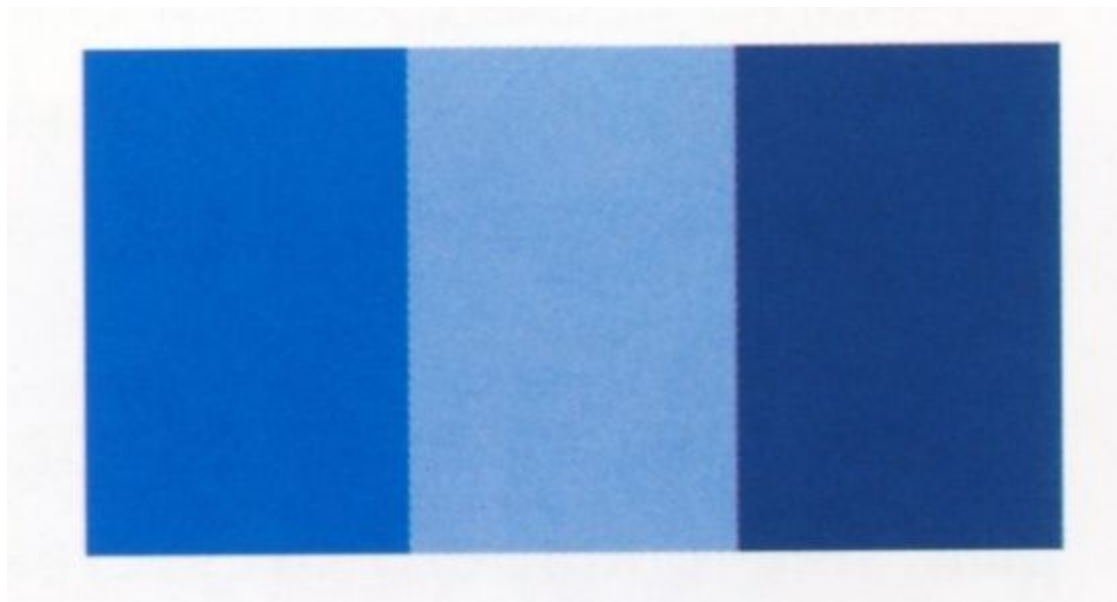

Pierre-Auguste Renoir - The Family of the Artist

Необыкновенная картина "СЕЗОНЫ" художника Луизы Визоли (Luiza Vizoli) на тему времена года.

Однотоновая гармония (в цветоведческой литературе её также называют монохромной) строится на сочетании цветов одного цветового тона, при наличии различий по светлоте и насыщенности.

Общий цветовой тон придаёт данной цветовой композиции спокойный, уравновешенный характер. Данный вид гармонии очень широко применяется в живописи, декоративно-прикладном искусстве, дизайне одежды. А вот в интерьере его нежелательно использовать, так как монополия одного цвета в пространстве, да ещё и в больших количествах, вызывает в человеческом организме дискомфорт, вплоть до проявления психофизических расстройств. На нашем цветовом круге – это сочетание цветов из 5-ти ступеней цветового тона.

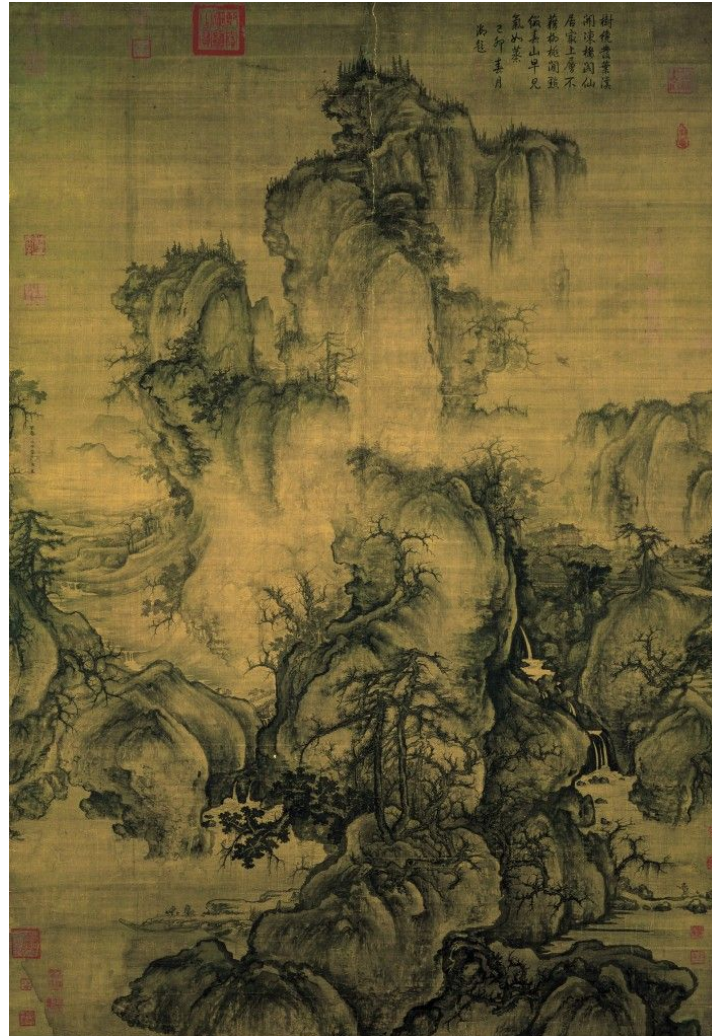

Леже
Фернан

Обнаженные в лесу

ГО СИ
(ок. 1020–109

Рисунки старинных голандских изразцов.
Монохромные рисунки.

креативные картины художник Ву Цун
Дьен 3 (680x667, 170Kb)

креативные картины художник Ву Цун
Дьен 3 (680x667, 170Кб)

Главными называют цвета: красный, синий, жёлтый и зелёный. Это сравнительно сдержанная цветовая гамма. Например, на нашем цветовом круге это – красный и красно-оранжевый цвета, жёлтый и жёлто-красный, но не красный и жёлтый. То есть родственные цвета – это цвета, взятые из промежутков от данного цвета до следующего главного.

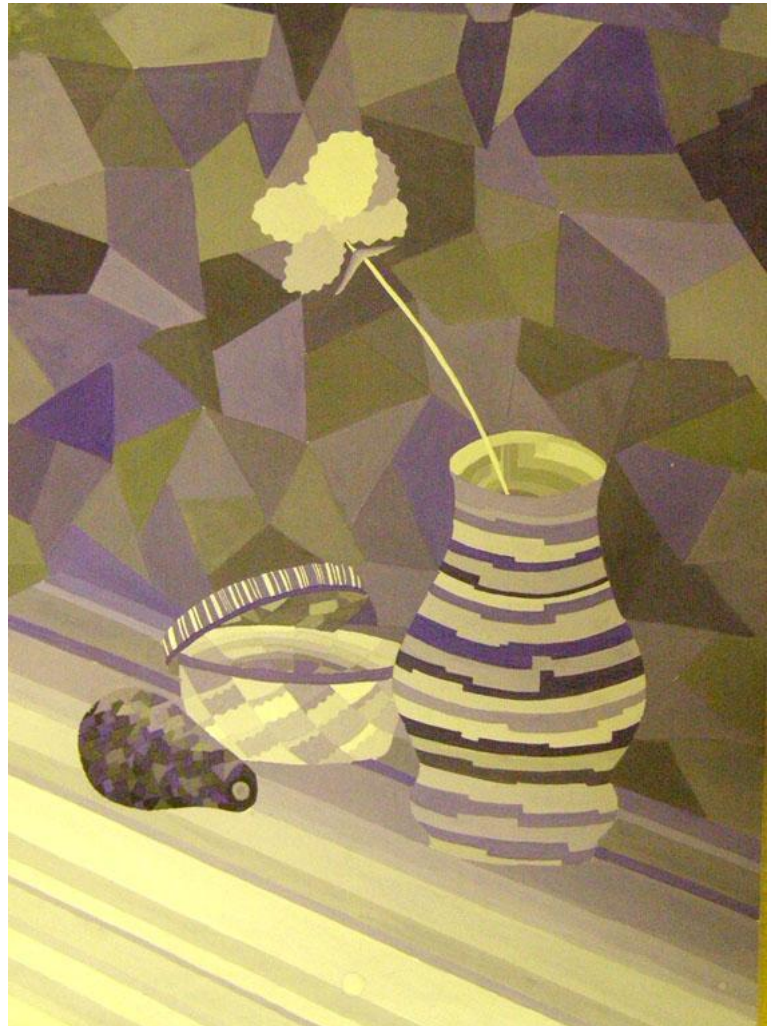
В цветовом круге, а точнее – в системе цветовых кругов, имеются 4 группы родственных цветов: жёлто-красные, сине-красные, жёлто-зелёные, сине-зелёные.

Количество ступеней, естественно может быть большим. Ахроматический равноудалённый цветовой ряд (от белого до чёрного) является также гармоничным.

"Созерцание водопада" Гэйами,
1478г.

Сэссю,
1446г.

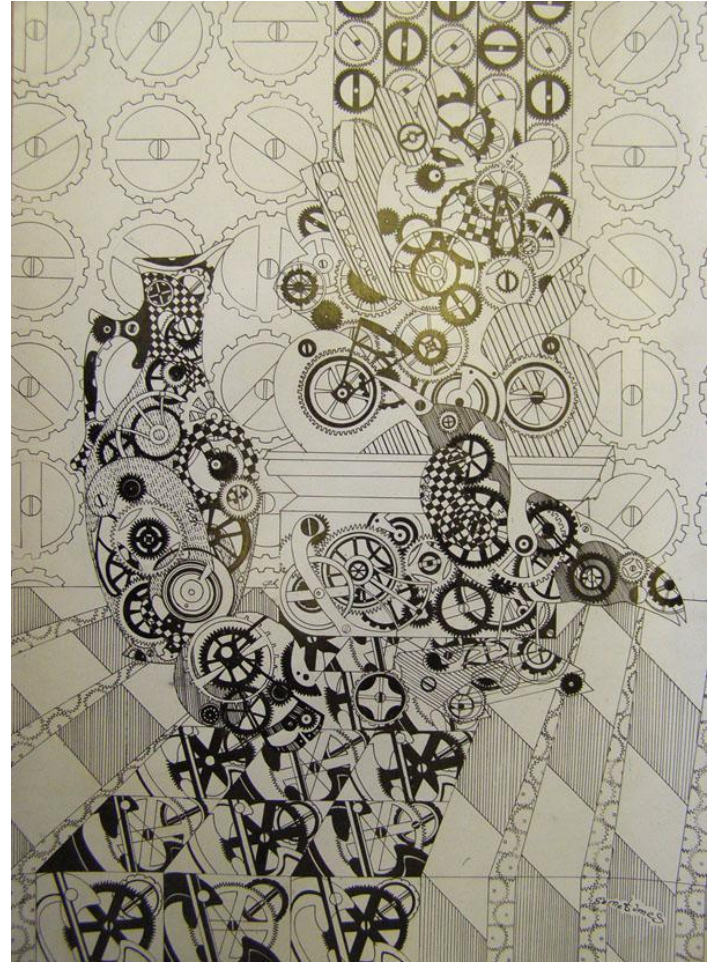
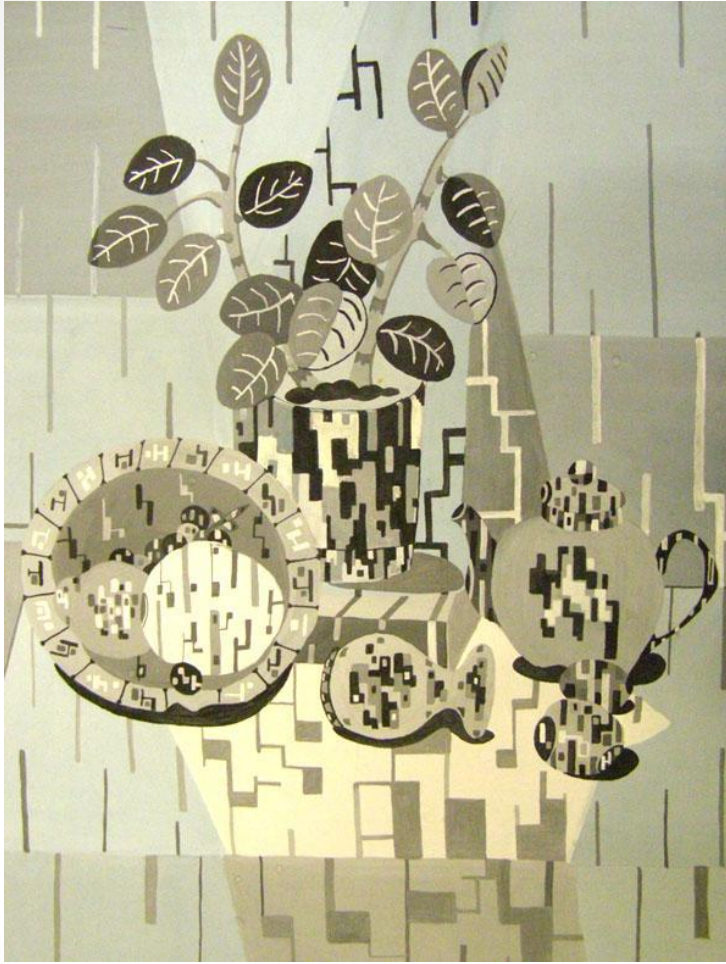
креативные картины художник Ву Цун
Дьен 7 (680x599, 148Кб)

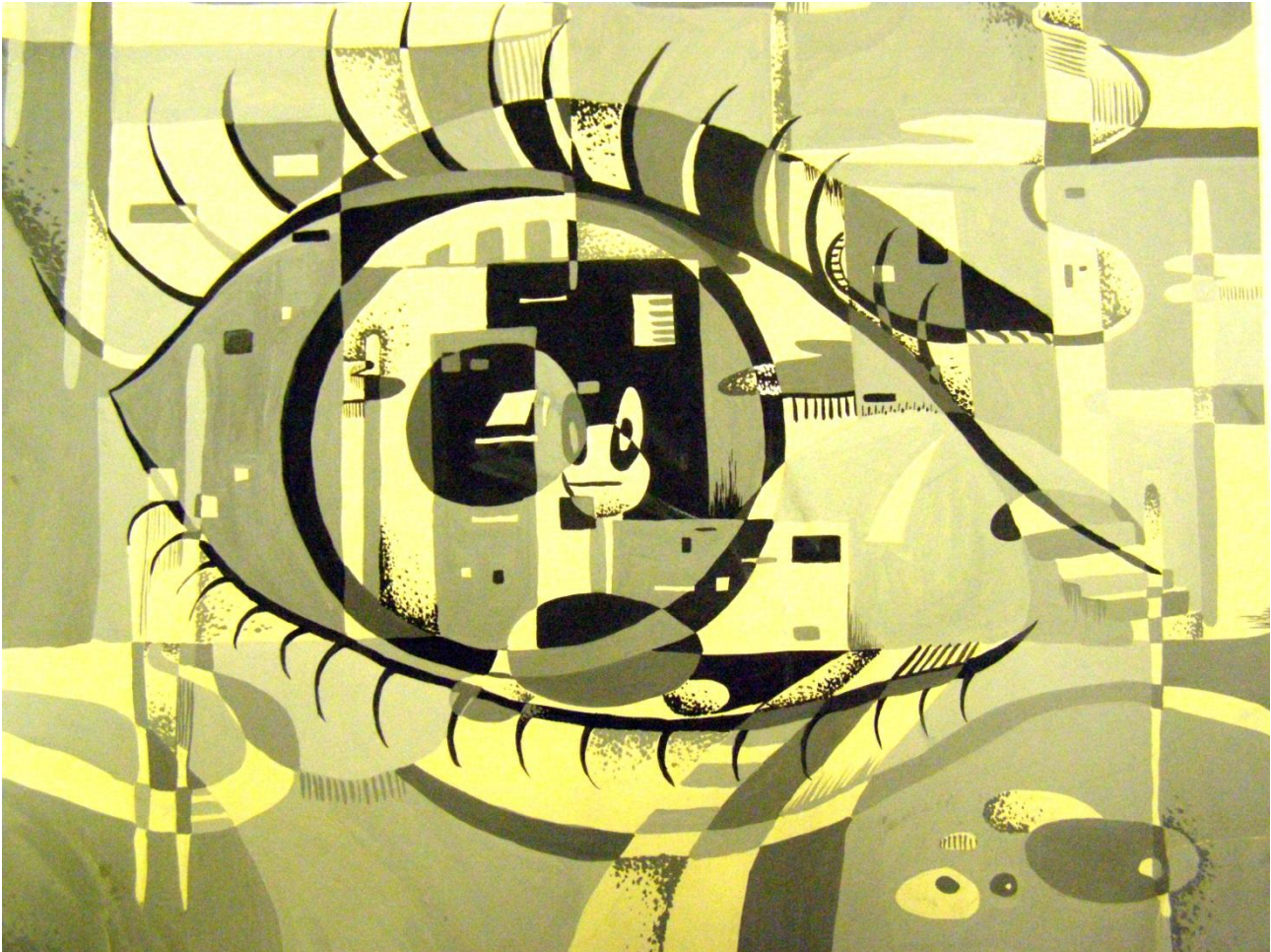

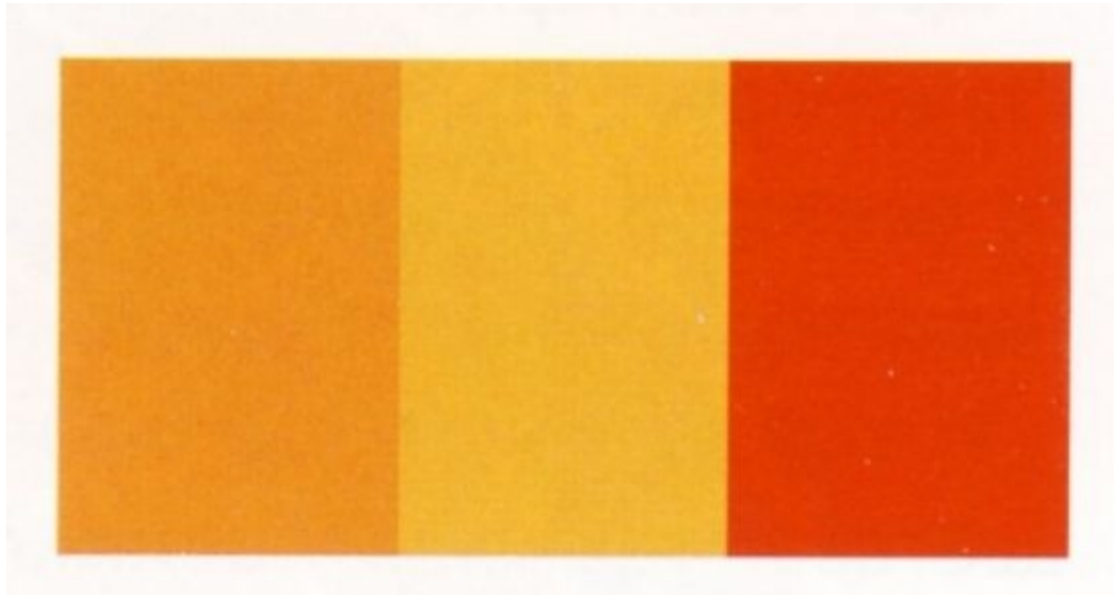
Наседкина И.

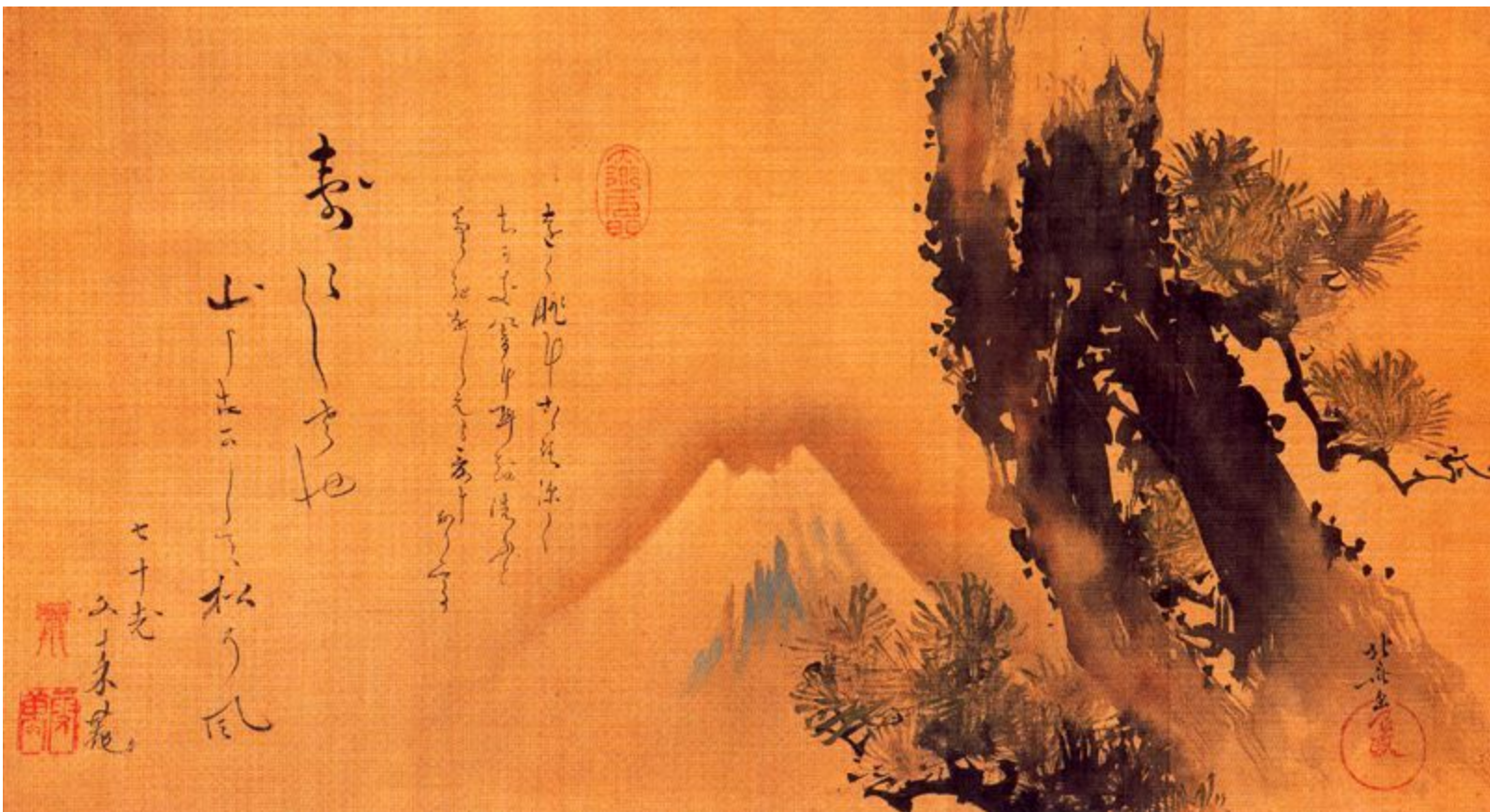
Однотоновая гармония

Гармония родственных цветов (нюансов).

Гармония родственных цветов основывается на наличии в них примеси одного и того же главного цвета.

Red circular seal impression.

意々 松の影法師
古くは 山中の松影法師
今も 山中の松影法師
松の影法師

意々 松の影法師

山に松の影法師 松の風

七十光

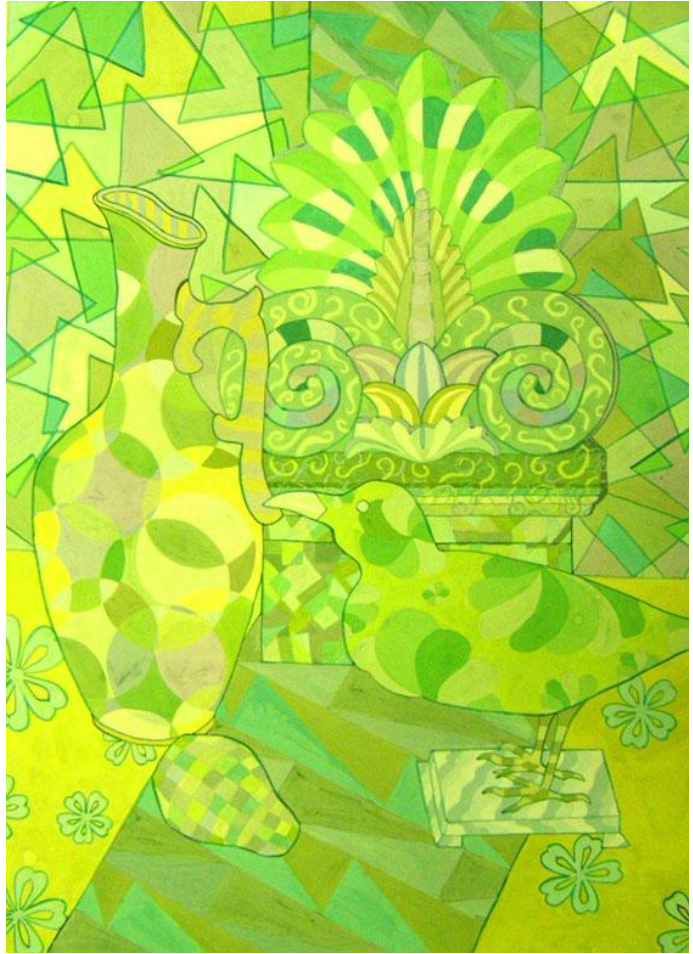
久木花

Two red square seal impressions.

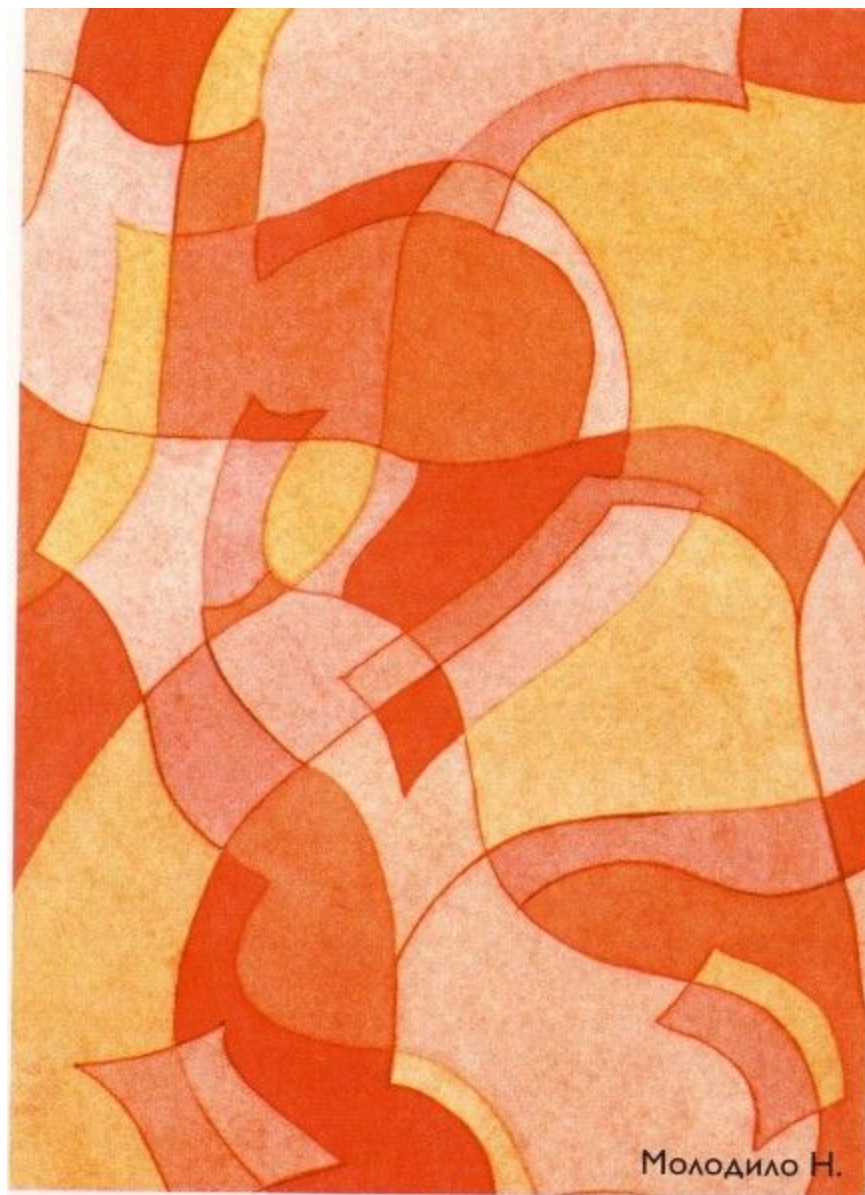
Red circular seal impression with the characters '松の影法師' (Matsunokagebansha).

Рассмотрим, как можно гармонизировать три родственных цвета – чистый красный, красно-оранжевый и оранжевый. Комбинация этих цветов, взятых с круга III, не даёт тонкого цветового сочетания. Чтобы достичь гармонии в данном цветосочетании (а это равновесие оттенков), необходимо уравновесить цвета изменением их насыщенности или светлоты. Поэтому лучше взять красный цвет из III круга, красно-оранжевый – из II, оранжевый – из круга I (или II). Можно также добавить к двум цветам не высветленный, а затемнённый цвет, то есть взять их с кругов 4 и 5. Таким образом, равнонасыщенные цветовые тона одинаковой светлоты не могут образовывать тонких цветовых сочетаний. Но если добавить к одному или двум цветам из трёх затемнённый или высветленный цвет, то цвета начинают гармонично сочетаться, акцентируя внимание на третьем, самом насыщенном цвете.

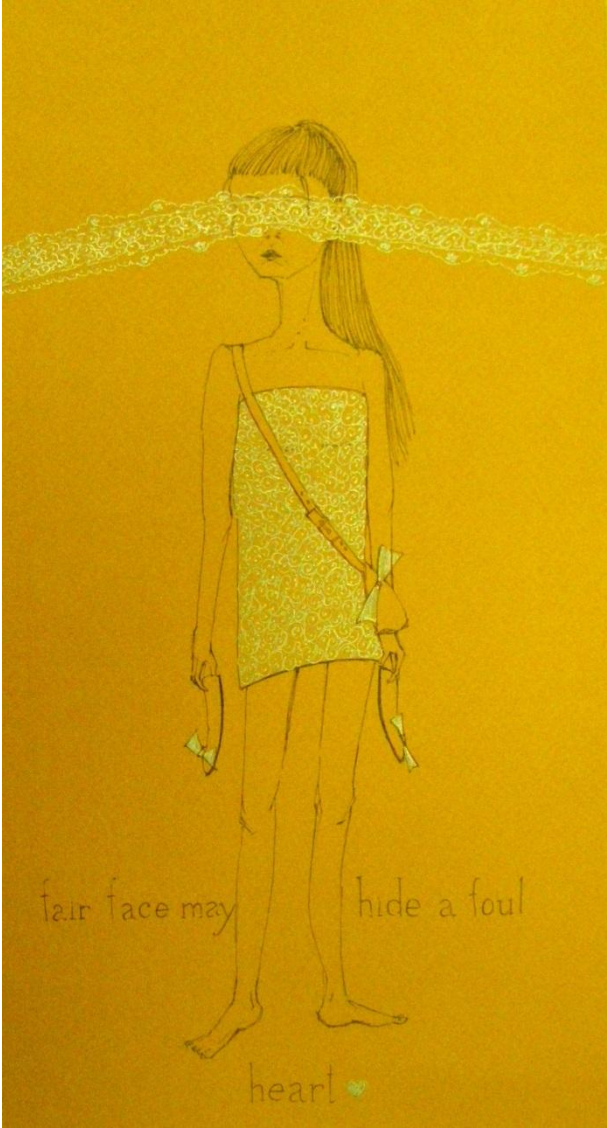

Молодило Н.

Родственная гармония

fair face may

hide a foul

heart!

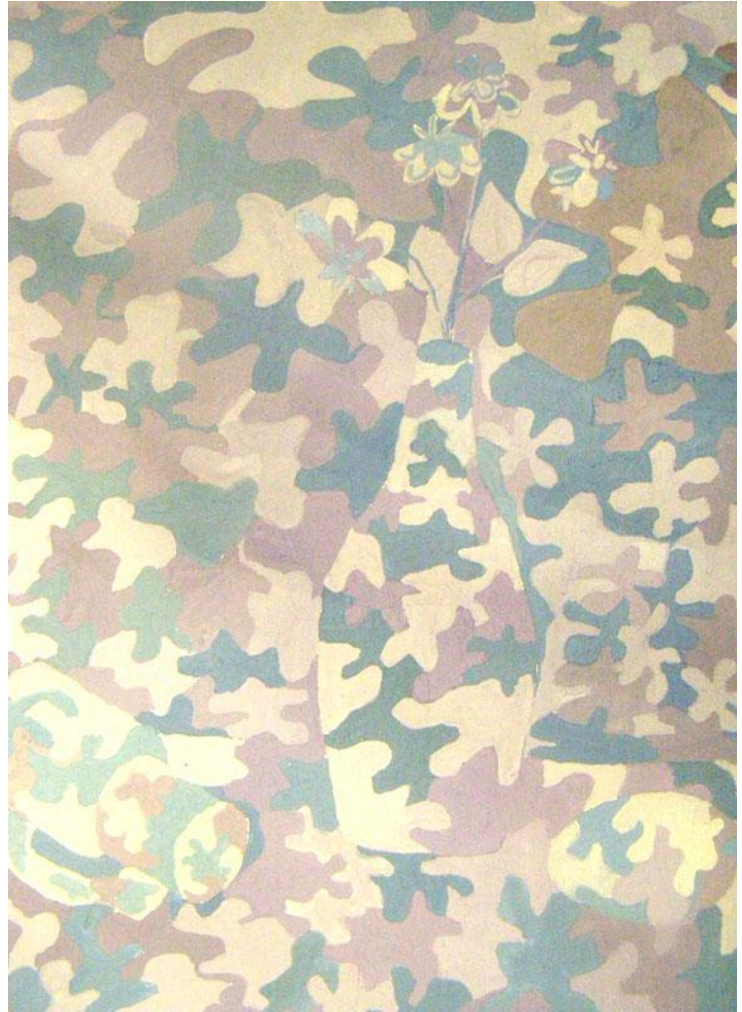

Контраст дополнительных ЦВЕТОВ

Рис. 23

Рис. 26

Рис. 24

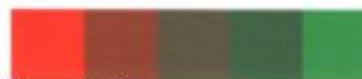

Рис. 27

Рис. 25

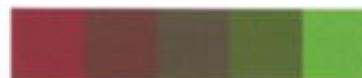

Рис. 28

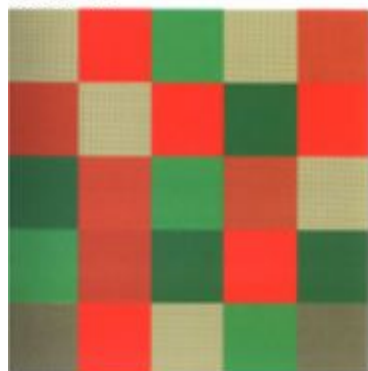

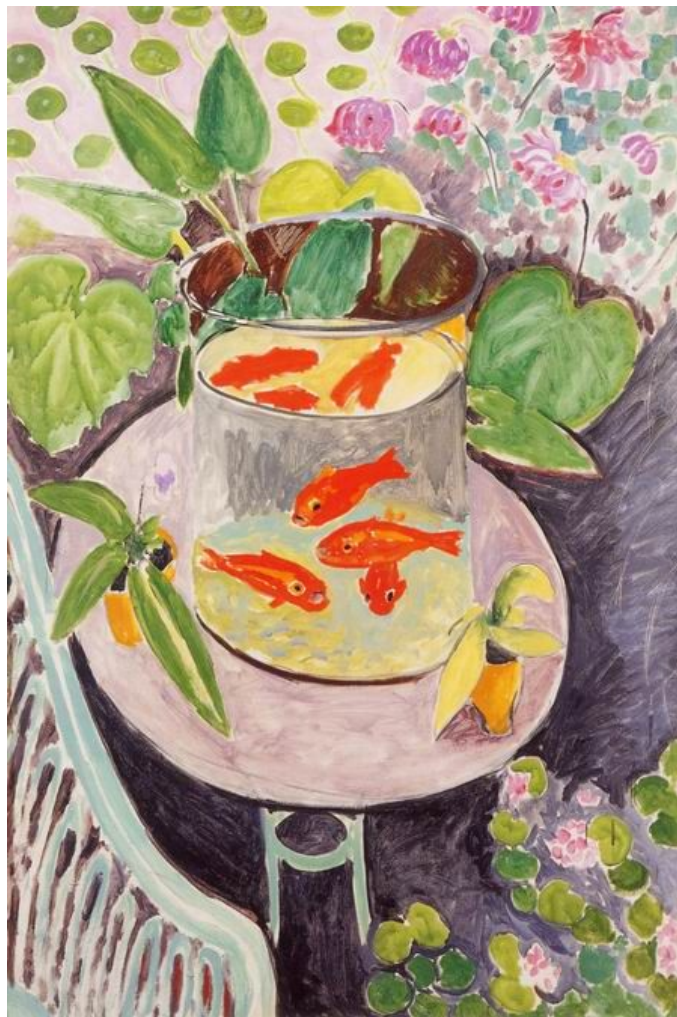
Рис. 29

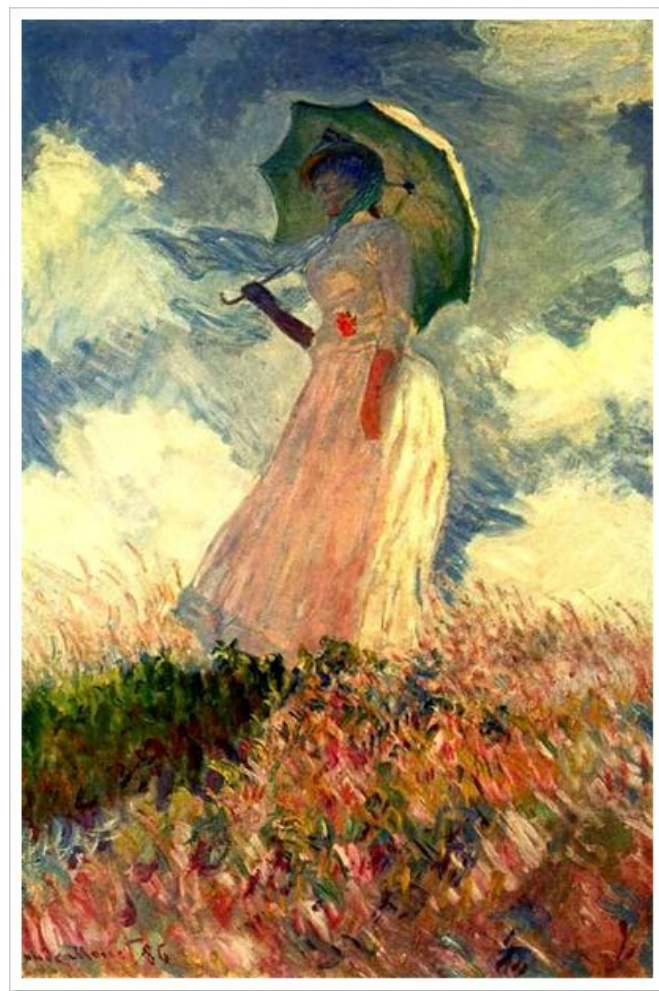
Рис. 30

А. Матисс. Красные рыбы. 1911. Москва, Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.

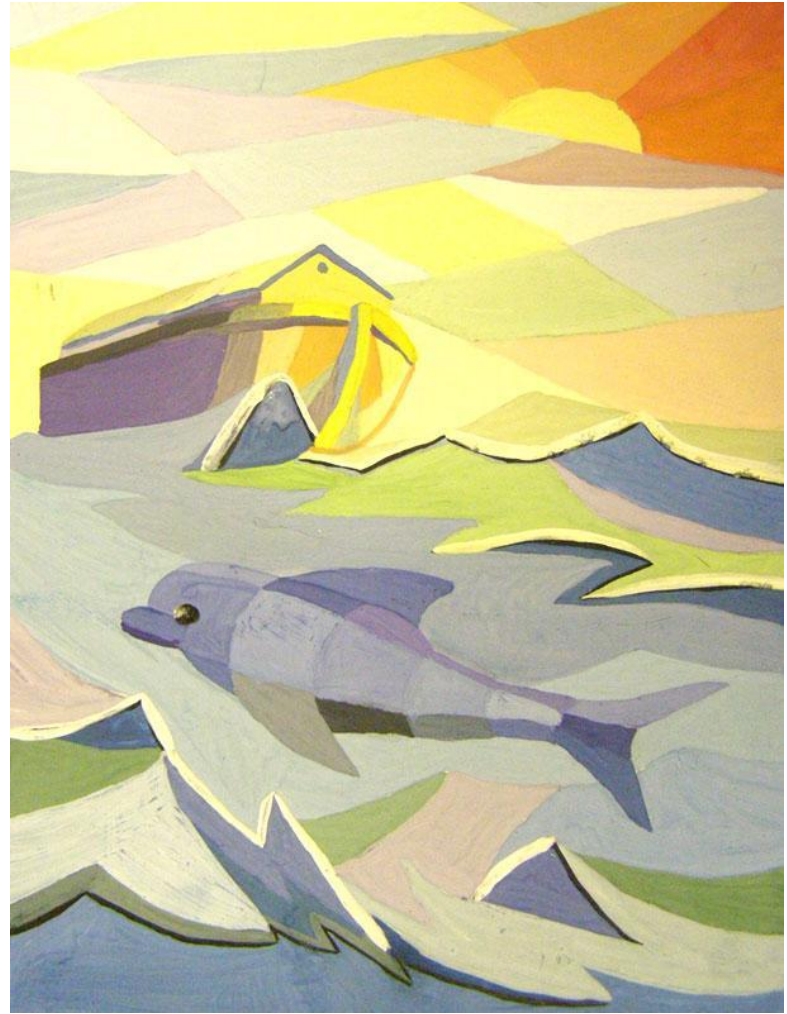
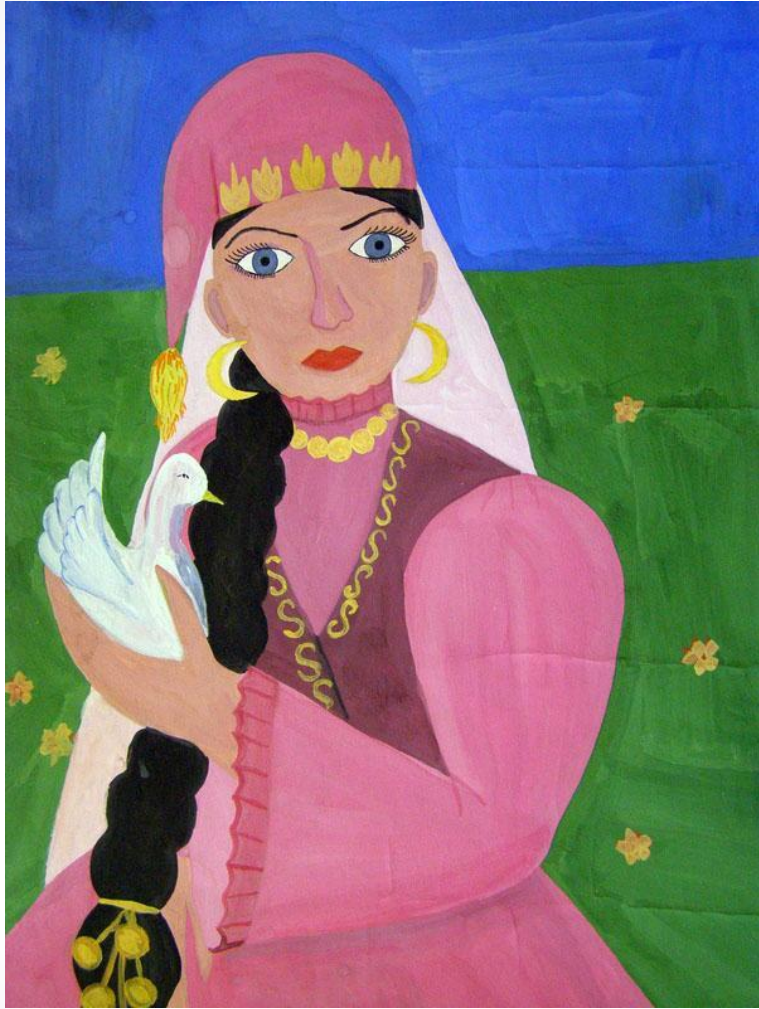

*Клод Моне. Дама с зонтиком.
1886.*

Троица. Икона новгородской школы XV века. Санкт-Петербург, Русский музей.

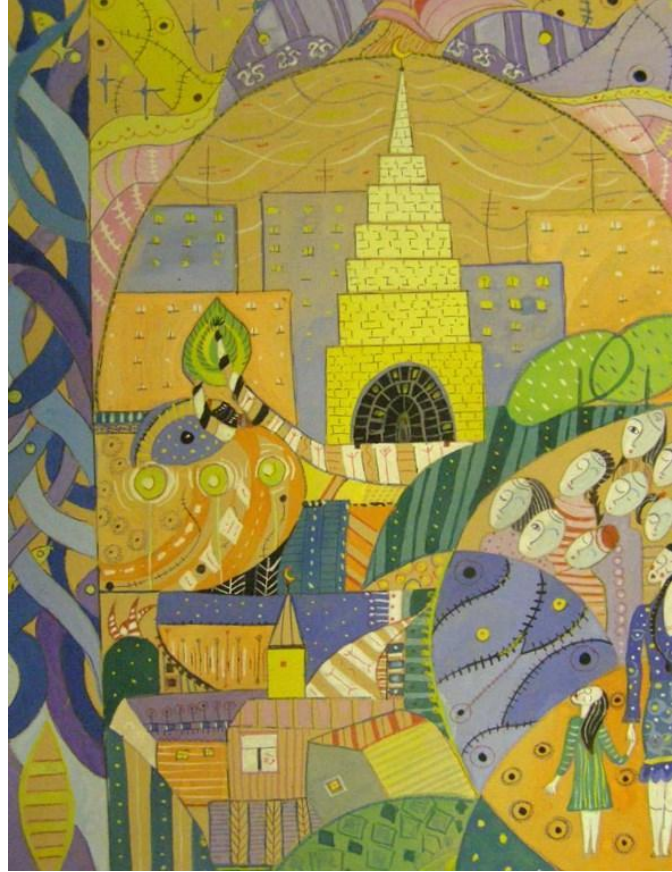

Практические советы

Слово «гармония» берет начало от греческого harmonia, которое обозначает соразмерность, созвучие, связь

Из всего сказанного видно, что, выбирая различные сочетания цветов, особенно по каким-то схемам, не всегда можно добиться гармоничного звучания. А. Матисс писал: «Лавина цветов сама по себе беспомощна. Цвет достигает полной выразительности тогда, когда он организован и его интенсивность соответствует интенсивности чувств художника».

Физиолог Э. Геринг доказал, что глазу и мозгу требуется средний серый, иначе при его отсутствии они теряют спокойствие. Смесь же дополнительных или контрастных цветов дает нейтральный серый цвет. Смесь чистых спектральных цветов дает белый. На наших цветовых кругах все диаметрально расположенные цвета дают в смеси серый цвет, то есть образуют гармонию. Все цветовые сочетания, не дающие в сумме серого цвета, например, красный и синий, желтый и красный, являются экспрессивными.

Сочетание полярных цветов характеризуются наибольшей активностью, динамичностью и напряженностью. Если сочетать полярные цвета одинаковой светлоты, то от такого сочетания будет рябить в глазах.

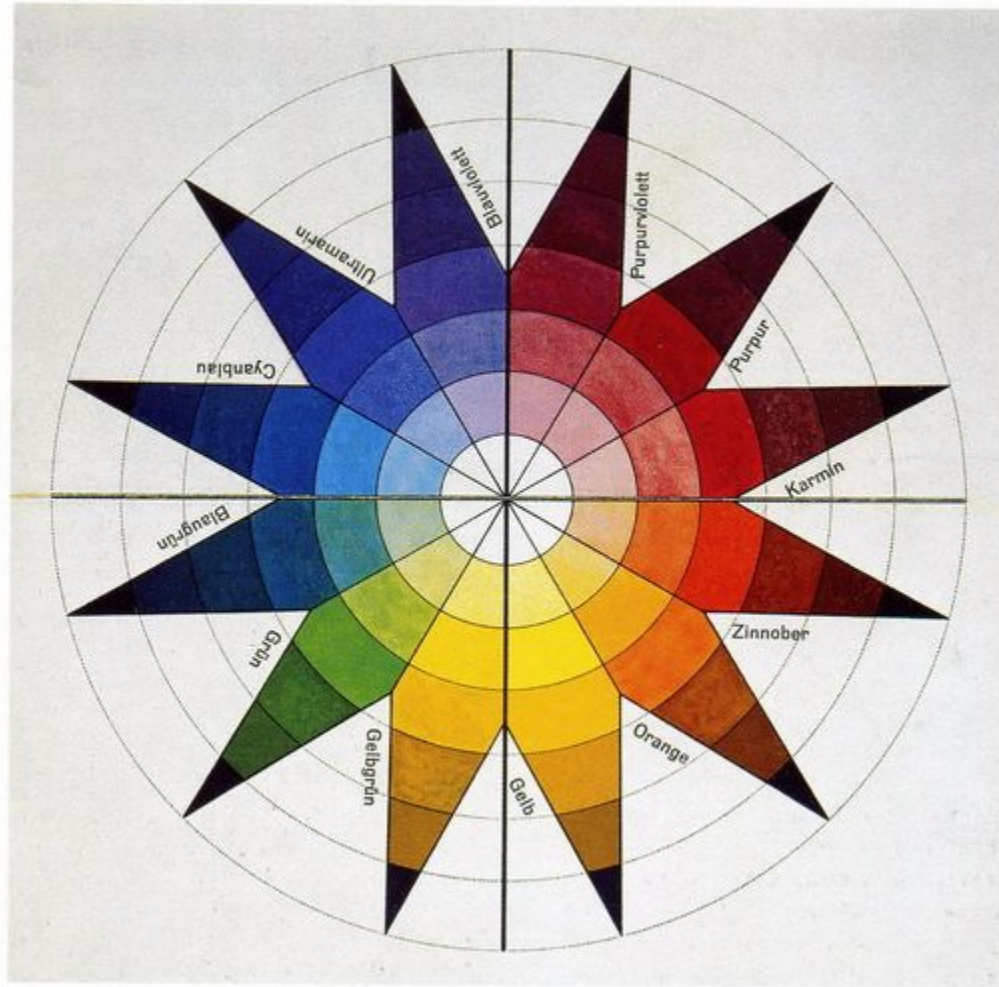
Привести их в гармоничное сочетание можно несколькими способами:

1. Один из цветов должен быть меньше по площади.
2. К одному из цветов добавить белый или черный цвет;
3. Все цвета взять разбеленными или затемненными;
4. В один из цветов добавить ему контрастный. Например, если в чистый контрастный. Например, если в чистый красный добавить немного зеленого, он станет серо-красным и будет хорошо гармонировать с зеленым;

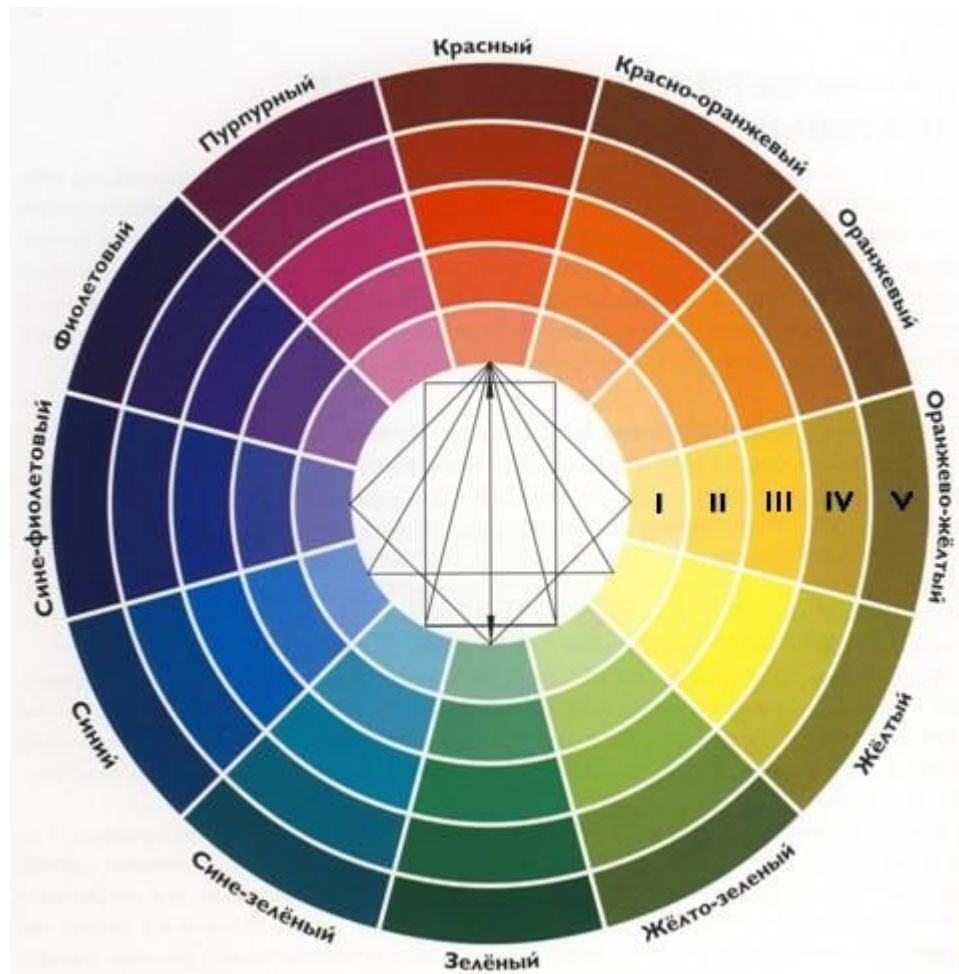

Представленные количественные соотношения имеют силу только при использовании цветов в их максимальной насыщенности. Как видно из пропорций, теплые, имеющие большую светлоту цвета, должны быть меньше по площади, чем холодные цвета, так как сила их воздействия намного активнее холодных. Соблюдение этого правила поможет создать комфортную для наших глаз, полярную цветовую гармонию.

Гармония построенная по принципу конструктивного построения(цвета располагаются на концах вписанных в цветовой круг геометрических фигур: треугольников, прямоугольников, пятиугольников и т.д.)

Обобщив все сказанное, можно сформулировать основные принципы построения цветовых гармоний:

Принцип одинаковости цветов (однотоновые гармонии);

Принцип соподчиненности цветов (родственные гармонии);

Принцип дополнительности (полярные гармонии дополнительных цветов);

Принцип противопоставления (полярные гармонии контрастных цветов);

Принцип конструктивного построения (цвета располагаются на концах вписанных в круг геометрических фигур: треугольников, пятиугольников и т.д.).

Рассмотрим подробнее последний принцип. Многие художники, дизайнеры придерживаются «старого доброго» правила – не сочетать в композиции более 2-3 цветов. Тогда получаются очень гармоничные сочетания. Самое сильное гармоничное созвучие создается на основе равносторонних треугольников. Если три цвета будут взяты на концах, вписанных в цветовой круг равнобедренных треугольников, то они также будут составлять гармоничное единство.

А если все – таки необходимо сочетать более трех цветов, то, чтобы не получилась какофония цветов, можно следовать нескольким методам:

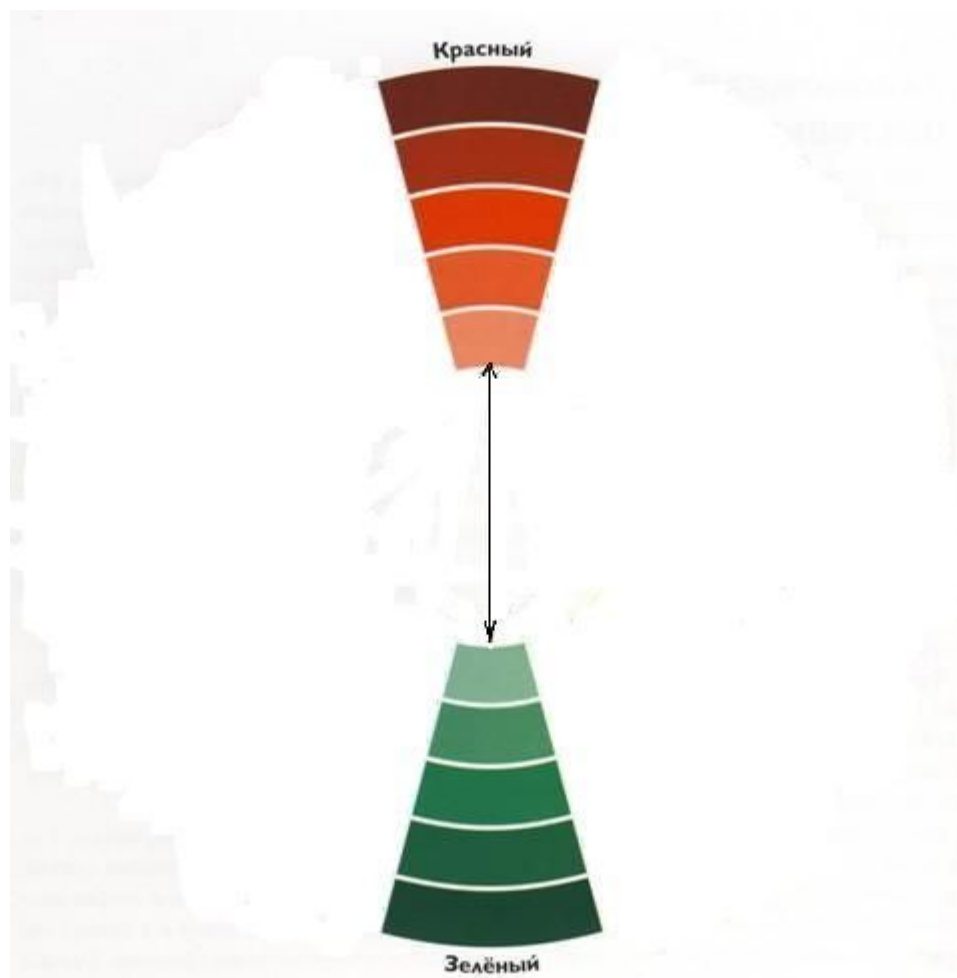
*Сочетать цвета по принципу конструктивного построения;

*Во все цвета добавить какой-то один цвет;

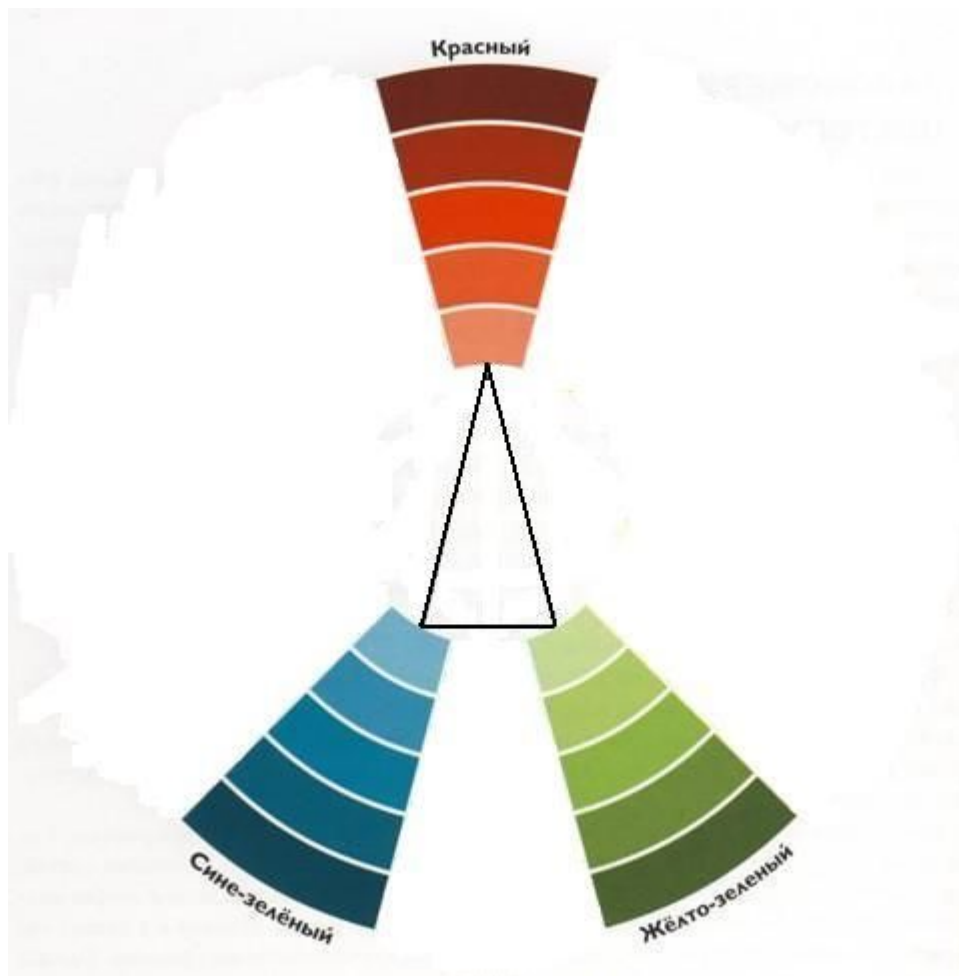

Один цвет сделать доминирующим в композиции. Этот цвет будет преобладать по суммарной своей площади в цветовой композиции, а по своему распределению на плоскости станет «всеобъемлющим», то есть, как бы окружит все цвета со всех сторон; Создается цветовая композиция из одинаково мелких по площади цветowych пятен. Данный метод использовали французские импрессионистические художники 19 века – пуантилисты (Ж. Сера и П. Синьяк), создавшие свои гармоничные живописные картины мелкими мазками и точками.

Гармония комплиментарных цветов по цветовому кругу

Расщеплённая комплиментарная схема

Третичная схема цветовой гармонии

