

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ (ЗАДАНИЙ)**

**ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
ОП.04 ЖИВОПИСЬ С ОСНОВАМИ ЦВЕТОВЕДЕНИЯ**

для программы подготовки специалистов среднего звена

по специальности

54.02.01 «Дизайн (по отраслям)»

Щелково, 2022 г.

УТВЕРЖДЕНО:

Приказ директора

№ 2 от 01 сентября 2022 г.

Протокол Педагогического совета

№ 1 от 01 сентября 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:

Протокол Учебно-методического совета

№ 1 от 01 сентября 2022 г.

Составитель: АНО СПО КИТП

Методические рекомендации по выполнению практических работ (заданий) (далее – Методические рекомендации) предназначены для студентов, обучающихся по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)».

Методические рекомендации разработаны в соответствии с требованиями ФГОС СПО к условиям реализации программы подготовки специалистов среднего звена. Методические рекомендации содержат пояснительную записку, содержание практических работ, информационное обеспечение.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.....	4
2.	СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ.	6
3.	ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:.....	31

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Методические рекомендации по выполнению практических заданий/ лабораторных работ (Далее – Методические рекомендации) по учебной дисциплине составлены в соответствии с требованиями ФГОС СПО и рабочей программой учебной дисциплины **ОП.03 Рисунок с основами цветоведения** для обучающихся по специальности **54.02.01 Дизайн (по отраслям)**

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:

- природу и основные свойства цвета;
- теоретические основы работы с цветом;
- особенности психологии восприятия цвета и его символику;
- теоретические принципы гармонизации цветов в композициях;
- различные виды техники живописи;

уметь:

- технически грамотно выполнять упражнения по теории цветоведения;
- составлять хроматические цветовые ряды;
- распознавать и составлять светлотные и хроматические контрасты;
- анализировать цветовое состояние природы или композиции;
- анализировать и передавать цветовое состояние природы в творческой работе;
- выполнять живописные этюды с использованием различных техник живописи;

формировать компетенции:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде;

ПК 1.2. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов;

ПК 5.1. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и приемов;

ПК 5.2. Создавать графические дизайн-макеты на основе технического задания.

Методические рекомендации по дисциплине предназначены для помощи обучающемуся при выполнении практических заданий и лабораторных работ на занятиях, и при подготовке к практическим и лабораторным занятиям.

Приступая к выполнению задания на практическом (лабораторном) занятии, обучающийся внимательно изучает цель и задачи занятия, знакомится с теоретическими и учебно-методическими материалами по теме практического (лабораторного) занятия, и отвечает на вопросы для закрепления теоретического материала.

Каждое описание практической работы содержит цель, перечень оборудования, порядок выполнения задания.

Подготовка к практическим занятиям заключается в изучении теории на занятиях теоретического обучения и самостоятельного изучения дополнительной, рекомендованной литературы, предусмотренной рабочей программой.

Практическая работа считается выполненной, если она соответствует критериям оценки:

Оценка **«отлично»** ставится если, студент демонстрирует:

- сформированность терминологического аппарата;
- владение системой знаний на уровне осознанного применения при выполнении учебных/ учебно-профессиональных действий;
- оригинальность решения, в том числе при решении нестандартных задач;
- гибкость, системность, глубину мышления;
- применение методов, адекватных поставленной цели и задачам;
- выполнение работы в логической последовательности;
- грамотное использование символики и графических средств;
- проявление высокого уровня самостоятельности;
- от 90% до 100% правильность выполнения практической работы.

Оценка **«хорошо»** ставится если, студент демонстрирует:

- сформированность терминологического аппарата;
- владение программным материалом для выполнения учебных/ учебно-профессиональных действий,
- применение освоенных алгоритмов в типовой (знакомой), ситуации;

- применение методов, адекватных поставленной цели и задачам;
- выполнение работы в логической последовательности;
- грамотное использование символики и графических средств;
- выполнение практической работы самостоятельное;
- правильность выполнения – от 70% до 89%.

Оценка **«удовлетворительно»** ставится если, студент демонстрирует:

- недостаточную сформированность терминологического аппарата;
- недостаточное владение программным материалом для выполнения учебных/ учебно-профессиональных действий;
  - применение освоенных алгоритмов в типовой (знакомой), ситуации с незначительными нарушениями;
  - применение нерациональных методов для выполнения практической работы;
  - отступление от логической последовательности при выполнении работы;
  - неточность использования символики и графических средств;
  - проявление недостаточного уровня самостоятельности (выполнение работы с помощью преподавателя);
  - правильность выполнения – от 51 % до 69%.

Оценка **«неудовлетворительно»** ставится если, студент демонстрирует:

- недостаточную сформированность либо несформированность терминологического аппарата;
- недостаточное владение программным материалом для выполнения учебных/ учебно-профессиональных действий;
  - применение освоенных алгоритмов в типовой (знакомой), ситуации со значительными нарушениями;
  - применение нерациональных методов для выполнения практической работы;
  - нарушение логической последовательности при выполнении работы;
  - неточность использования символики и графических средств;
  - проявление недостаточного уровня самостоятельности (выполнение работы с помощью преподавателя);
  - правильность выполнения – менее 50 %.

Наличие положительной оценки по практическим работам необходимо для успешного прохождения промежуточной аттестации по учебной дисциплине, поэтому в случае отсутствия на занятии по любой причине или получения неудовлетворительной оценки за практическую работу, обучающийся должен устранить долг по данной работе.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ.

Практическая работа №1

«Тренировочные упражнения»

Материал

3 листа акварельной бумаги формата А4, графитный карандаш, акварельные краски, кисти, образец с различными упражнениями, развивающими технику работы акварельными красками.

Цель работы

Формирование навыка выполнения акварельными красками упражнений методом лессировки.

Ход работы

На 1-ом листе выполнить Упражнение 1. Поэтапное наложение прозрачных слоев краски один на другой.

На 2-ом листе выполнить

Упражнение 2. Лессировка. Получение составных цветов путем наложения одного цвета на другой.

На 3-ом листе выполнить Упражнение 3. Переход цвета от более насыщенного к менее насыщенному и Упражнение 4. Плавный переход одного цвета в другой.

Подписать работы.

Методические рекомендации

Акварель. Название происходит от лат. aqua — вода. Основная особенность акварели — прозрачность ее красок при письме. Акварельные краски относятся к группе клеевых лессировочных красок. Связующими веществами акварельных красок являются растительные прозрачные клеи, легко растворимые в воде.

Акварельные краски были известны еще древнеегипетским живописцам. До нас дошли росписи на папирусах. Развитие акварельной живописи относится к временам персидской книжной миниатюры, которая возродилась в XII в. и распространилась на страны Востока. С XV в. начинает применяться чистая акварель (без примеси белил), отличающаяся чистотой и прозрачностью красок.

Новые технические возможности акварельной живописи широко были раскрыты А.Дюрером (1471 — 1528) в его пейзажах.

В начале XVII в. акварель становится самостоятельным видом живописи и достигает своего расцвета в XVIII в. и особенно в XIX в. благодаря английским живописцам.

Акварельная живопись — это живопись прозрачными красками. Сравнивая технику акварели с другими живописными техниками, следует отметить ее основные свойства: прозрачность, легкость, чистоту и интенсивность красок.

Эти ее свойства обуславливаются, прежде всего, тем, что наносимые на бумагу слои краски ложатся тонким слоем, а потому прозрачны для проникающих через них лучей света. Отраженный от белой бумаги свет, окрашенный чистым цветом краски, воспринимается во всей его чистоте и силе.

Начинающий акварелист должен учитывать эти особенности и стремиться, чтобы красочный слой был всегда прозрачен. Плотный положенный слой краски будет выглядеть ярким во влажном состоянии, а при высыхании сделается матовым, потеряет свою цветовую насыщенность.

В акварели в основном употребляются кисти из мягкого хвостового волоса некоторых животных. В первую очередь это колонковые и беличьи кисти. Бывают также куньи, барсуковые, собольи, хорьковые и т.д. Щетинные кисти употребляются очень редко. Для начала надо иметь две беличьи кисти: одну № 10 — 12 и другую № 18 — 20, а также одну тонкую колонковую № 2 для особо подробной детализировки.

Лучшая бумага для акварели крупнозернистая, особенно для длительных работ. Крупная фактура бумаги обогащает цветовые качества живописной поверхности. Мелкозернистая бумага применяется для живописи предметов, незначительных по размеру, для живописи пейзажей, интерьеров.

В акварельной живописи пользуются как методом лессировки, так и методом алла-прима. Метод лессировки (нем. *Lassung* — нанесение тонкого, прозрачного слоя красок) как метод многослойной живописи широко применялся акварелистами XIX и начала XX в. Ими созданы замечательные по легкости, воздушности, общей тональной целостности и гармонии цветов произведения.

Метод лессировки основан на использовании прозрачности краски, ее свойстве изменять цвет при нанесении одного прозрачного слоя на другой. Чтобы нижний слой не размывался, перед последующим покрытием ему дают хорошо просохнуть. Изменения цвета краски могут достигаться развитием одного цветового тона — от слабонасыщенного к более насыщенному; а также образованием сложных по составу тонов. Например, если покрыть желтый прозрачным синим, получится цвет с зеленым оттенком. Красный, перекрытый желтым, образует цвет с оранжевым оттенком и т.д.

В отличие от механического смешивания изменение цвета путем наложения одного прозрачного слоя на другой основано на законе оптического сложения цветов.

Итак, при методе лессировки глубина и насыщенность цветового тона достигаются путем последовательного перекрытия просохшего прозрачного слоя следующим прозрачным слоем краски.

В начальной стадии наносятся светлые тона, на них следующие по силе и так — до завершения.

Для студентов очень важно получить навыки в технике лессировки, так как эта техника воспитывает выдержку, учит предвидению и расчету; студенты наиболее наглядным способом постигают особенности многослойной живописи, изучают палитру красок.

С другой стороны, метод лессировки при перекрытии одного цвета другим предполагает установление точных границ для каждого вновь наносимого слоя. Это приучает учащихся органично увязывать цвет с формой.

Итак, определим основные принципы метода лессировки.

Красочный слой при всей его многослойности должен всегда оставаться достаточно тонким и прозрачным, чтобы пропускать отраженный свет.

Каждый новый слой краски наносится по просохшему слою.

Первые прописки выполняют более прозрачными красками, по возможности сходными по своим свойствам.

Прописки начинают красками, обладающими большей цветовой насыщенностью, с тем чтобы в последующих слабых растворах цвет не был анемичным.

Использование корпусных, укрывистых красок более уместно в заключительной стадии работы для усиления материальной значимости отдельных частей этюда.

Техника лессировки применяется при выполнении длительных живописных работ, при создании законченных композиций, книжных иллюстраций, в орнаментальной росписи, при выполнении эскизов костюмов.

Метод алла-прима (итал. *alla prima* — в первый момент) — живопись «по сырому», написанная в один прием, за один сеанс.

Эта техника означает мгновенное письмо, без последующих капитальных изменений. Живопись каждой детали картины начинается и заканчивается в один прием, затем художник, имея в виду общее, переходит к следующей детали и т.д. Все цвета берутся сразу нужной силы. Этот метод особенно уместен при выполнении пейзажных этюдов, когда изменчивые состояния природы обязывают к быстрой технике исполнения. Этим, возможно, объясняется расцвет техники алла-прима в живописи конца XIX и XX вв., когда решались задачи пленэра (живописи на открытом воздухе). В быстром по исполнению наброске этот метод незаменим, так как позволяет сохранить при наличии опыта максимальную свежесть и сочность красочных звучаний, непосредственность и свободу выражения.

Трудно сказать, какой из методов сложнее — алла-прима или лессировки. Каждый учит чувствовать цвет, понимать форму, видеть общее и представлять конечную цель.

Поскольку в живописи методом алла-прима цвет берется сразу же нужной силы, то здесь более употребительны механические смеси, составленные из нескольких красок.

Не рекомендуется смешивать много красок. Нужно составлять цвет из двух, максимум из трех красок. Лишняя краска, как правило, приводит к утрате свежести, яркости и цветовой определенности.

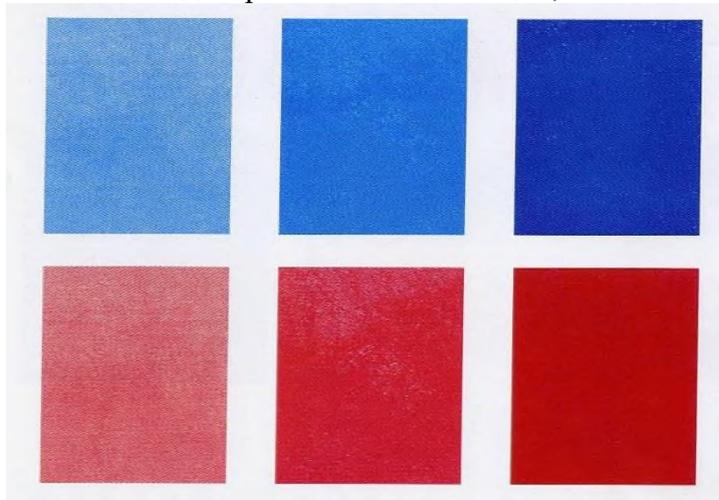
Как и при лессировке, здесь лучше смешивать краски, однородные по свойствам, т. е. прозрачные смешивать с прозрачными, плотные — с плотными.

При выполнении живописного этюда рекомендуется сразу установить ведущие в натуре контрасты — места, наиболее глубокие по тону и наиболее насыщенные по цвету.

Необходимо помнить, что при высыхании акварельные краски несколько теряют силу цвета, поэтому лучше составлять нужный цвет более насыщенным.

Прежде чем приступить непосредственно к работе с натуры, необходимо выполнить ряд заданий с целью изучения свойств и возможностей красок, ознакомления с приемами акварельной живописи.

Эти на первый взгляд простые упражнения помогут освоить живописные материалы и инструменты, получить навыки работы акварелью, которые будут необходимы в дальнейшем при выполнении декоративных композиций, эскизов костюмов и т.д.

Упражнение 1. Поэтапное наложение прозрачных слоев краски один на другой.

Цель этого упражнения состоит в ознакомлении учащихся с техникой ровной заливки плоскости краской и в освоении метода лессировки.

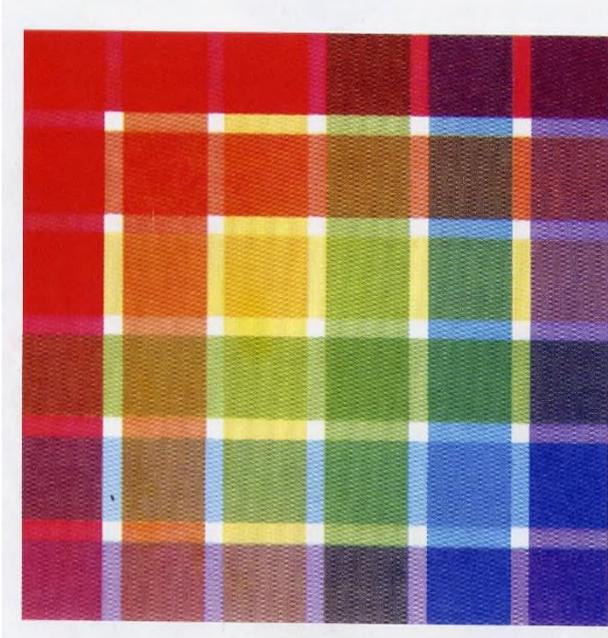
На листе бумаги очертите карандашом три прямоугольника размером 7х15 см.

Подготовьте прозрачный раствор краски, например. Покройте этим раствором один прямоугольник за другим, начиная сверху и ведя кисть слева направо. В конце красочной линии должна оставаться небольшая капелька. Каждую последующую линию

нужно вести также слева направо, легко закрывая нижнюю часть верхней линии. При этом краска будет плавно перетекать с одной линии на другую. Дойдя до нижнего края прямоугольника, отожмите кисть от лишней краски и сравняйте его красочный слой, чтобы краска не затекла за границы прямоугольника.

После высыхания краски на всех прямоугольниках вторично этим же составом покройте второй и третий прямоугольники. И, наконец, опять по высыхании еще раз перекройте третий прямоугольник.

Таким образом, вы получите три прямоугольника одного цвета, но разной степени светлоты и насыщенности.

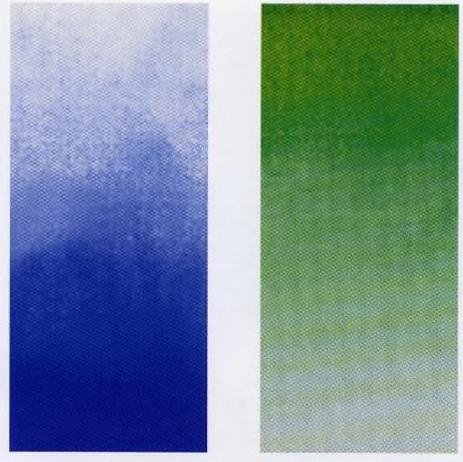

Упражнение 2. Лессировка. Получение составных цветов путем наложения одного цвета на другой. Проведите кистью шесть горизонтальных полос шириной не менее 1 см, чередуя краски таким образом: красная, оранжевая, желтая, зеленая, синяя, фиолетовая. После высыхания этих разноцветных полос в том же порядке перекройте их вертикальными полосами. На пересечении полос будут образовываться новые цветовые оттенки (кроме смешения взаимодополнительных). Это упражнение наглядно знакомит со свойствами основных и производных цветов.

В этом упражнении надо перекрывать один другим. Упражнение выполняется сразу, последующих правок.

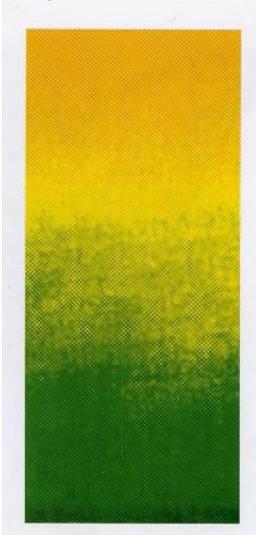
Очертите прямоугольник размером 7х15 см. Возьмите насыщенный нибудь краски, напитайте ею кисть. покрывать прямоугольник, направляя вниз. Постепенно добавляя воду и тем ослабляя насыщенность цвета, постарайтесь добиться плавного перехода от темного тона к светлому.

Сделайте еще один вариант этого упражнения, только теперь покрывая прямоугольник снизу вверх.

Упражнение 3. Переход цвета от более насыщенного к менее насыщенному. слой краски без

раствор какой-Начинайте кисть сверху самым,

Упражнение 4. Плавный переход одного цвета в другой.

Это упражнение является усложненным вариантом предыдущего и выполняется приемом «по сырому», когда один прозрачный слой краски мы накладываем на еще не просохший другой.

Для выполнения этого упражнения начертите прямоугольник принятого ранее размера. В отдельных емкостях сделайте растворы разных по цвету красок. Начните заливать прямоугольник одним цветом, постепенно ослабляя его тон к середине прямоугольника. Пока краска не просохла, слабым раствором другого цвета частично перекройте слой предыдущей краски и продолжайте заливать нижнюю часть прямоугольника, постепенно усиливая его тон цвета. Таким образом, мы получим плавный переход одного цвета в другой. Эта работа требует быстроты выполнения, так как краска быстро высыхает, а также четкости и аккуратности.

Вопросы для самопроверки:

1. В чем особенности акварельной живописи?

Расскажите о методе лессировки.

В чем заключается метод алла-прима?

Живописный натюрморт

Практическая работа №2

«Натюрморт из двух предметов быта»

Материал

Лист акварельной бумаги формата А4, графитный карандаш, акварельные краски, кисти, образец акварельного натюрморта из предметов быта.

Цель работы

Формирование навыка выполнения акварельного натюрморта из предметов быта.

Ход работы

На листе наметить общую композицию натюрморта.

Выполнить линейно-конструктивный рисунок предметов быта.

Методом лессировки выполнить живописный этюд натюрморта.

Подписать работу.

Методические рекомендации

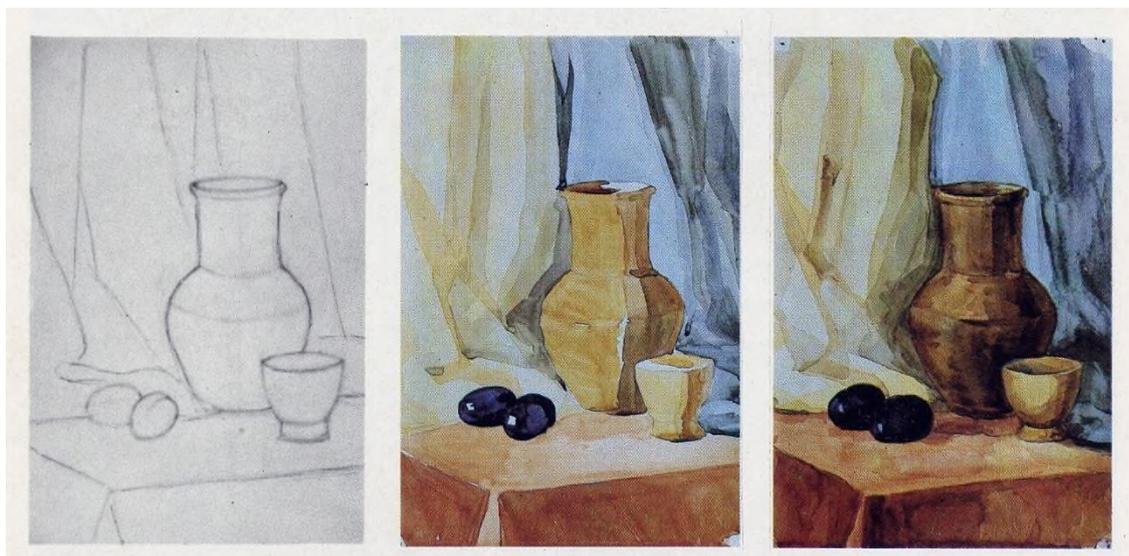
Натюрморт является особенно удачным объектом изображения для усвоения основ художественной грамоты. Работа над натюрмортом учит передавать с помощью перспективы (линейной и воздушной), цветовых отношений, пропорций объем, характер, материальность и пространственное положение предметов.

Рисунок и живопись в натюрморте тесно связаны. В реалистической живописи рисунок играет главную роль. Без знания законов перспективы и светотени, развитого чувства пропорций будет трудно передать объем и материальность предметов цветом. Сами по себе цветовые мазки без рисунка не могут выразить закономерность построения реальной формы.

Работа над натюрмортом разделяется на несколько этапов. Сначала определяют размещение натюрморта на листе бумаги, т. е. создают композицию листа. Для этого на одном листе делают несколько вариантов зарисовок небольшого размера, стараясь понять, как распределяются свет и тень на всех предметах, где расположены наиболее освещенные и наиболее затемненные участки натюрморта. Отмечают также, какие предметы составляют передний план, какие отходят в глубину, какой предмет является самым темным, какой самым светлым.

Затем выполняют рисунок постановки на основном листе. В акварельной живописи рисунок не передает детально свет и тень предметов, а играет вспомогательную роль — указывает границы формы, которая в результате работы цветом кажется объемной и материальной.

Выполнять рисунок можно карандашом или углем, чтобы его легко можно было ослабить, не повреждая поверхность бумаги, которая имеет очень большое значение для акварельной живописи. В рисунке выявляют общую форму, пропорции предметов, намечают основные границы света и тени объемной формы, отмечают участки бликов.

Выполнив рисунок и смочив бумагу водой, чтобы она не была жирной, приступают к выполнению натюрморта.

Начинают с обобщенной передачи объемов предметов. Находят цвета предметов и фона, определяя основные цветовые отношения в натюрморте. Цвета, полученные смешением красок, проверяют на палитре. При необходимости цвета уточняют. Найденные цвета накладывают крупными пятнами на соответствующие места рисунка натюрморта. Каждый цвет сравнивают с остальными и при необходимости уточняют. Цвета начинают накладывать чаще всего со светлых мест предметов, потом переходят к более темным, затем к самым темным, в нужных местах делая плавный переход от светлого цвета к более темному соответствующим приемом письма. Там, где надо, цвет усиливают повторным наложением. Таким образом отношения цветов в акварельной работе постепенно подводят к натуре. Накладывая цвет тени, выделяют цвет рефлекса, а на освещенной части — блик.

Определив основные цветовые отношения постановки, переходят к детальной проработке объемных форм. Крупными мазками довольно густым раствором краски уточняют цвет света, тени, полутени, рефлекса. Надо следить за тем, чтобы не пересветлить цвет освещенной части. Для этого сравнивают его с белым листом бумаги, на котором рисуют.

Для передачи объема одного предмета посредством постепенного перехода цвета от светлого к темному можно использовать прием письма «по сырому».

Для передачи объемности предмета нужно сравнивать светлоту и насыщенность цвета на свету и в тени каждого предмета. Живописное решение пространства передается перспективным изменением цвета. Предметы, расположенные ближе к зрителю, выделяют четче, в них яснее видны все детали формы, все переходы цвета на объеме. Чем дальше от зрителя находится предмет, тем в большей степени он теряет светлоту и насыщенность цвета и тем меньше становится контраст света и тени.

Выделяя планы натюрморта, надо все время сравнивать между собой цвета предметов, расположенных на разном расстоянии от зрителя. Если все же предметы, расположенные дальше, слишком выступают вперед, необходимо уменьшить насыщенность их цветов, смягчить контуры их формы или усилить цвет предметов переднего плана.

Впечатление глубины пространства в натюрморте зависит и от трактовки фона, на котором находятся предметы. Поэтому к работе над фоном надо относиться очень внимательно. Цвет фона все время сравнивают с цветом предметов. Особую сложность представляет фон светлого цвета с большой насыщенностью, который может сильно выступать вперед. При таком фоне лучше всего взять для постановки предметы, контрастирующие с ним по цвету. Контраст будет способствовать выявлению цвета и формы предметов, обогащать живописное решение всего натюрморта, выделять положение предметов на первом плане.

Передавая детально цветовые и тоновые отношения природы, достигают тем самым передачи материала. Для этого нужно разнообразить технику наложения мазков, т. е. класть их то крупнее, то мельче, меняя при этом направление мазков в зависимости от формы и материала предмета. Заканчивают натюрморт обобщением отдельных оттенков цветов, подчиняя их всем другим цветам. Этим добиваются целостности впечатления от постановки. Последние мазки лучше делать прозрачными и яркими красками. Выполняя натюрморт в живописи, важно все время правильно видеть натуру: цельно — при определении общих цветовых отношений и в конце выполнения работы, конкретно — при проработке деталей, т. е. следовать принципам «от общего к частному» и «от частного к общему». Это поможет найти и передать в живописи связь между предметами по цветовому тону, светлоте, насыщенности цвета, их пространственному размещению.

Выполнять живописную работу акварелью можно разными методами. Например, сначала можно прописать весь этюд цветом, не полностью насыщенным, а затем довести насыщенность всех цветов до соответствия натуре. При выполнении этюда цвет можно взять сразу полностью насыщенным, с тем чтобы в дальнейшем оставить его нетронутым. В этом случае этюд пишут по частям, цвета подбирают осторожно, обдуманно и кладут «начисто». Этот метод работы требует значительного опыта и умения.

В одной работе можно использовать разные способы акварельной техники живописи: «по сырому», «по сухому», «алла прима», лессировку. Для изображения предметов, расположенных на переднем плане, чаще используют технику «по сухому», а предметы, находящиеся на дальнем плане, пишут техникой «по сырому».

Работая над различными натюрмортами, в которых сопоставляются разные по материалу и фактуре предметы — твердые, мягкие, матовые, блестящие, прозрачные, плотные, легкие, тяжелые и т. д., познают их красоту и приобретают необходимый опыт в их изображении, изучают разные способы акварельной техники живописи.

Вопросы для самопроверки:

В чем специфика выполнения реалистичного натюрморта?

В какой последовательности выполняется акварельный натюрморт?

Живописный натюрморт

Практическая работа №3-4

«Натюрморт в холодной цветовой гамме»

«Натюрморт в тёплой цветовой гамме»

Материал

2 листа акварельной бумаги формата А4, графитные карандаши, акварельные краски, кисти, образцы акварельных натюрмортов в теплой и холодной гамме.

Цель работы

- Формирование навыка выполнения акварельных натюрмортов в теплой и холодной гамме.

Ход работы

На 1-ом листе наметить общую композицию натюрморта в холодной цветовой гамме.

Выполнить линейно-конструктивный рисунок натюрморта.

Методом лессировки выполнить живописный этюд натюрморта

На 2-ом листе в аналогичной последовательности выполнить живописный этюд натюрморта в теплой цветовой гамме.

Подписать работы.

Методические рекомендации

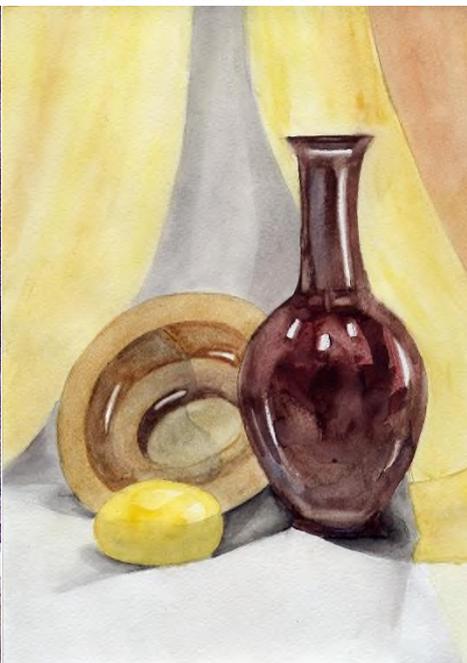
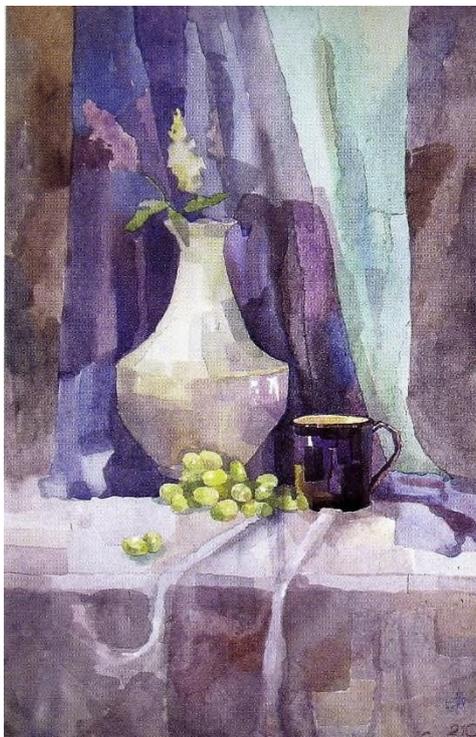
Как в природе, так и в произведениях изобразительного искусства цвета находятся в каком-то взаимодействии. При этом случайная механическая совокупность цветов отличается от сочетания цветов в колорите.

Колорит — это система соотношения цветов, образующая определенное единство и являющаяся эстетическим проявлением красочного многообразия мира. Колорит — важнейший компонент художественного образа произведения, одно из средств художественной выразительности в живописи, цветной графике, декоративном искусстве.

Колорит связан с содержанием и общим замыслом произведения искусства, с эпохой, стилем, а также индивидуальностью художника. В колорите цвета соединяются по принципу соподчиненности, находятся во взаимодействии. Можно выделить главные цвета, определяющие общий колористический строй произведения, и второстепенные, помогающие достижению цветового богатства и активному звучанию главных цветов.

По характеру преобладающих цветовых сочетаний колорит может быть спокойным или напряженным, холодным или теплым, радостным или мрачным и т.д.

Цветовой строй натюрморта определяется подбором предметов, он может быть ярким, красочным, спокойным, теплым или холодным. Подбирая драпировки для постановки, нужно помнить о том, что они должны соответствовать общему замыслу и не вносить диссонанса.

Уже давно замечено, что синие, голубые цвета выглядят по сравнению с каким-либо предметом удаленными, и наоборот, красные, оранжевые — приближенными. Например, ярко-красный квадрат будет выступать на синем фоне, а синий квадрат углубляться на ярко-красном. Цвет, способный выступать вперед, кажется всегда густым и плотным. Это еще один эффект, применяемый живописцами. Появляется еще одно понятие: теплые и холодные цвета. Если выделять

теплые спектральные цвета, то длина их волн будет 556 нм и выше, холодных же — от 556 нм в сторону уменьшения. Более

просто можно представить теплые цвета по ассоциации с огнем, а холодные — со льдом. Но холодные и теплые цвета нужно рассматривать только в сравнении друг с другом. Например, стронциановая желтая в сравнении с кобальтом зеленым будет теплой, а в сравнении с кадмием оранжевым — холодной. У одного цвета могут быть теплые и холодные тона. Например, желтый цвет может быть теплым (кадмий) и холодным (стронциановая). Итак, теплые или холодные оттенки, появляясь в цвете, говорят об отклонении какого-либо цвета в направлении к другому цветовому оттенку. Физические исследования показали, что лучи волн различной длины имеют различную температуру. В красной части спектра за 10 минут термометр показывает повышение температуры на 4,5 градуса, а в синей — за 15 минут на 0,5 градуса.

Теплые и холодные цвета в одинаковых условиях отличаются противоположными оптическими свойствами. При дневном освещении мы будем воспринимать теплые цвета как выступающие, а холодные — как отступающие. Например, желтый и красный зрительно увеличивают предмет, а голубой — уменьшает. В сумерках красный цвет создает впечатление глубины, т.е. удаляется, а голубой выдвигается на передний план. Предметы синего и фиолетового цветов при дневном свете зрительно уменьшаются в объеме.

Вопросы для самопроверки:

Какие цвета называются холодными?

Какие цвета называются теплыми?

Почему теплые и холодные цвета необходимо рассматривать только в сравнении друг с другом?

Живописный натюрморт

Практическая работа №5

«Натюрморт в интерьере»

Материал

Лист акварельной бумаги формата А4, графитный карандаш, акварельные краски, кисти, образец акварельного натюрморта из предметов быта в интерьере.

Цель работы

Формирование навыка выполнения акварельного натюрморта в интерьере.

Ход работы

На листе наметить общую композицию натюрморта.

Выполнить линейно-конструктивный рисунок натюрморта в интерьере.

Методом лессировки выполнить живописный этюд натюрморта.

Подписать работу.

Методические рекомендации

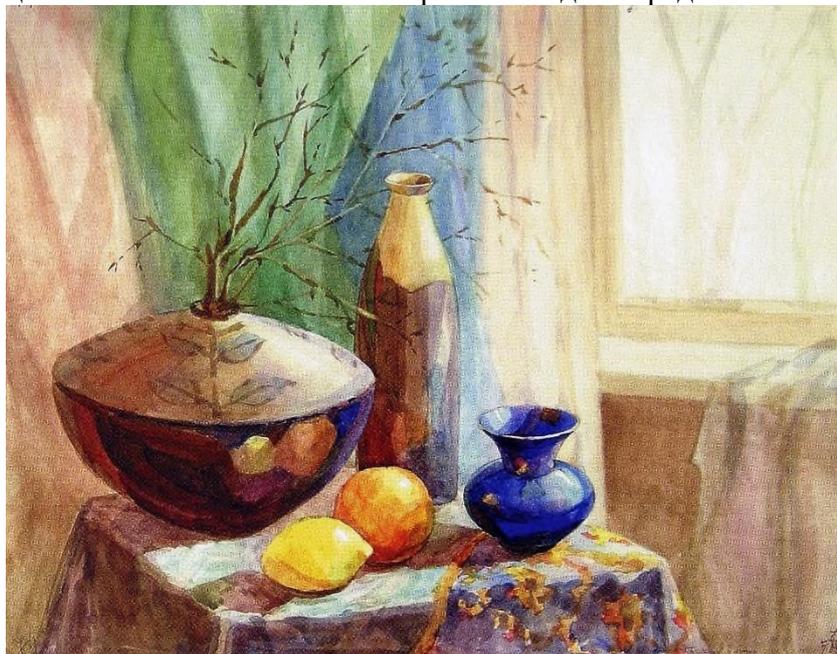
Работа над натюрмортом делится на несколько этапов. Сначала определяют композицию натюрморта на листе. Для этого на черновике нужно сделать несколько вариантов зарисовок небольшого размера. В этих зарисовках определяют расположение предметов в пространстве: какой ближе, какой дальше, какие предметы составляют передний план, какой из предметов является композиционным центром. Здесь же выявляют распределение света и тени на предметах и натюрморте в целом, отмечают самый темный предмет и самый светлый.

Когда найдена наиболее удачная композиция, выполняют рисунок постановки на основном листе. Под акварельную живопись рисунок должен быть легким. В нем выявляют общую форму, пропорции предметов, намечают основные границы света и тени объемной формы, отмечают участки бликов. Выполнять рисунок следует карандашом или углем, чтобы легко можно было его ослабить, не повреждая поверхности бумаги, которая в акварельной живописи имеет большое значение.

После того как сделан рисунок, бумагу следует смочить водой, чтобы наносимые красочные слои лучше ложились на поверхность. Далее приступают к выполнению натюрморта цветом.

Начинают с определения основных цветовых отношений в натюрморте. Цвет фона, объем и цвет предметов передают обобщенно. Найденные на палитре цвета накладывают крупными пятнами на соответствующие места рисунка, постоянно сравнивая их между собой. Начинают писать чаще всего со светлых мест на предметах, потом переходят к более темным, там, где необходимо, цвет усиливают повторным наложением. При прописывании тени выделяют рефлекс, а на освещенной части — блик.

Определив основные цветовые отношения постановки, переходят к детальной проработке объемных форм. Методом лессировки добиваются передачи материальности предметов и драпировок. Для создания объемности нужно постоянно сравнивать светлоту и насыщенность цвета на светлой и темной сторонах каждого предмета.

Живописное решение пространства передают перспективным изменением цвета. Предметы, расположенные ближе к зрителю, выделяются четче, в них яснее видны все детали формы, все переходы цвета на объеме. Чем дальше от зрителя находится предмет, тем больше он теряет светлоту и насыщенность, тем меньше становится контраст света и тени. Поэтому, выделяя планы натюрморта, нужно все время сравнивать цвета предметов на переднем и дальнем плане. Большое значение в определении глубины пространства играет трактовка фона. Фон не должен

доминировать в натюрморте, а наоборот, должен способствовать выявлению формы и цвета предметов, обогащать живописное решение всего натюрморта.

Заканчивают натюрморт обобщением отдельных оттенков цветов, подчиняя их общему колориту. Выполняя живописный натюрморт, нужно следовать принципам «от общего к частному» и «от частного к общему».

При выполнении этюдов можно вести работу разными способами акварельной техники живописи: «по сухому», «по сырому», лессировки, алла-прима.

Вопросы для самопроверки:

В какой последовательности выполняется акварельный натюрморт в интерьере?

Как выявляют пространство при выполнении этюда натюрморта в интерьере?

Декоративный натюрморт

Практическая работа №6

«Локальные цвета в натюрморте»

Материал

Лист бумаги формата А4, графитный карандаш, гуашь, кисти, образец натюрморта, выполненного локальными цветами.

Цель работы

Формирование навыка выполнения декоративного натюрморта локальными цветами.

Ход работы

На листе наметить общую композицию натюрморта.

Выполнить рисунок натюрморта.

Корпусно покрыть каждый предмет натюрморта гуашью без моделировки объема и пространства.

Подписать работу.

Методические рекомендации

Природа наделила нас сложнейшей системой органов чувств. Самой развитой и доминирующей частью этой системы является зрение. Установлено, что органами зрения человек воспринимает до 90 % всей получаемой из внешнего мира информации. Особенностью человеческого зрения является его способность хорошо различать цвета.

Цвет — это физиологическое ощущение человека от восприятия сетчаткой глаза объектов и явлений окружающего мира. Цветовое ощущение возникает в результате воздействия на глаз потока электромагнитного излучения, воспринимаемого глазом как световой поток.

Следовательно, цвет можно увидеть только там, где есть свет.

Окружающие нас предметы мы видим в том случае, если на эти предметы падает свет от солнца или какого-либо другого источника. Свет представляет собой излучение электромагнитных волн разной длины. Самую длинную волну излучения имеет красный цвет, самые короткие — синий и фиолетовый.

Свет, исходящий от естественного или искусственного источника, — сложнейшее явление природы. Пучок солнечного света, преломляясь в каплях дождя или в трехгранной прозрачной призме, образует спектр: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый цвета. Цвета спектра постепенно переходят один в другой. Нормальный глаз человека способен различить в спектре до 130 различных цветов. И. Ньютон выделил из них только семь и объяснил, что их смешение определяет богатство природных красок.

Попадая в прозрачный предмет, сложный световой поток частично отражается от его поверхности, остальная его часть проходит через предмет, так как прозрачные предметы пропускают свет.

Поверхность непрозрачного предмета, наоборот, некоторую часть светового потока поглощает, а некоторую — отражает. Цвет непрозрачного предмета определяется составом светового потока, который он отражает. Например, предмет, отражающий только синие лучи, имеет синий цвет.

В зависимости от условий, в которых располагается предмет (освещение, рефлексы от предметов, расположенных рядом, и т.д.), его цвет может изменяться. В этом случае речь идет о цвете предмета с учетом воздействия на него окружающей среды. Чистые, не смешанные цвета, которые в нашем представлении связаны с характеристикой неизменных свойств определенных предметов, называют локальными. Локальный цвет (франц. local — местный) — это основной цвет какого-либо предмета без учета внешних влияний. Окраска предмета может быть передана однородными варьирующимися по светосиле цветовыми пятнами.

В истории искусства существуют живописные системы, основанные на последовательном применении локальных цветов. Локальный цвет был господствующим в античном и древневосточном искусствах. Гармоничное сопоставление локальных цветовых пятен использовалось в средневековых росписях, витражах и миниатюрах.

В искусстве конца XIX и начала XX в. возрастает интерес к локальному цвету, который становится основой ряда живописных направлений. Локальные цветовые пятна также используются в декоративном искусстве.

Выполнять декоративные изображения лучше всего гуашью, т.к. она позволяет покрыть равномерным красочным слоем большие плоскости.

Гуашь — корпусная кроющая непрозрачная краска, имеет матово-бархатистый тон, быстро сохнет и светлеет.

Гуашью можно работать не только на бумаге, но и на грунтованном (неразмываемом) холсте, на ткани, картоне, фанере.

Гуашь состоит из тонко протертого пигмента и связующего вещества. Для большей укрывистости (плотности красочного слоя) многие гуашевые краски содержат белила, что при высыхании делает их несколько белесыми.

Гуашью работают главным образом плакатисты и графики, а также некоторые художники-станковисты. Она широко применяется в декоративной живописи, при выполнении различных эскизов. Гуашь удобна в работе и, что важно, дает возможность вносить исправления в процессе работы.

Так как гуашь — краска кроющая, непрорисовывающая, рисунок под нее можно делать без особых предосторожностей, не перенося его с другого листа, а прорабатывая прямо на будущем живописном поле.

Для работы гуашь следует разводить до консистенции очень жидкой сметаны, при этом она должна оставаться непрозрачной. Слишком жидко положенная краска при высыхании образует по границам мазков темные каемки. Не следует класть гуашь и слишком густо или перекрывать много раз одно и то же место — она плохо закрепится и после высыхания будет осыпаться.

Вопросы для самопроверки:

Что такое локальный цвет?

Какова последовательность работы гуашевыми красками?

Декоративный натюрморт

Практическая работа №7-8

«Декоративный натюрморт на основе нюансных отношений цветов»

«Декоративный натюрморт на основе контрастных отношений цветов»

Материал

2 листа бумаги формата А4, графитный карандаш, гуашь, кисти, образцы натюрмортов с нюансным и контрастным сочетанием цветов.

Цель работы

Формирование навыка выполнения декоративного натюрморта на основе нюансных и контрастных отношений цветов.

Ход работы

На листе наметить общую композицию натюрморта.

Выполнить рисунок натюрморта.

Покрыть каждый предмет натюрморта на основе нюансных отношений цветов гуашью, произвольно моделируя объем и пространство.

В аналогичной последовательности выполнить декоративный натюрморт на основе контрастных отношений цветов.

Подписать работы.

Методические рекомендации

Декоративный натюрморт (от лат. *decorate* — украшать) был призван создавать общее впечатление нарядности и праздничности, служить украшением. Иногда декоративный натюрморт называют орнаментальным (от лат. *ornamentum* — украшение). Матисс определял декоративность как уравновешенность всех пластических компонентов, чувство пропорции, где орнаментальность усиливает декоративность рисунка.

Декоративный натюрморт не есть точное изображение природы, а размышление по поводу данной природы; это отбор и запечатление самого характерного, отказ от всего случайного, подчинение строя натюрморта конкретной задаче художника.

Принципы построения декоративного натюрморта были разработаны только в XX в. Впервые у постимпрессионистов Гогена и Ван Гога появляются интенсивные цветовые сочетания, графичный контур, очерчивающий цветные плоскости; но декоративность еще не была главной целью этих художников. Наибольшая концентрация всех принципов декоративной живописи достигнута в творчестве Матисса, Пикассо.

Анри Матисс.
Рисование (1911).
Творчество в стиле
абстракционизма.
№ 6. С. Труман. Москва.

Такое задание, как декоративный натюрморт, развивает у будущих специалистов чувство ритма, цветовой гармонии, количественной и качественной соразмерности цветковых плоскостей в зависимости от их интенсивности, светлоты и фактурности.

Графическое решение натюрморта — творческая работа, требующая размышления, поиска цветовых отношений, орнаментальности плоскостей и определенной аккуратности, точности выполнения рисунка. Поэтому такое задание проводят после того, как студенты приобрели определенные навыки в рисунке, понимают композицию листа, графическое решение листа.

Анализируя достижения искусства в области декоративно-графического решения натюрморта, можно выделить основные возможные декоративные решения листа при повышенной цветности (интенсивности) локальных пятен:

- а) ковровое решение — орнаментация плоскости натюрморта, приближение к плоскостному решению пространства, все части, детали, линии натюрморта сплетаются в декоративный узор;
- б) витражное решение — локальные цветовые пятна, присутствует

черный или цветной контур. Здесь очень важен силуэт, абрис пятна и характер, пластика самого контура;

в) фактурное решение — выявление изображаемых фактур материалов на бумаге при помощи различных способов нанесения краски. При этом важно учитывать пропорции и количество фактурных пятен.

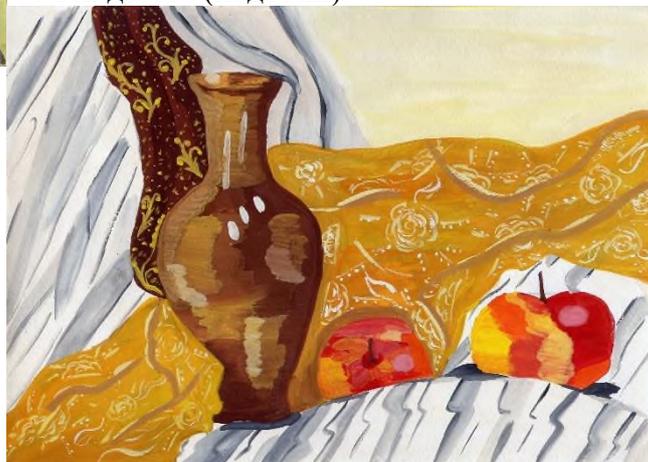

Чугуева Настя

Контраст - нюанс

Контраст (франц. резкое различие, противоположность) - противопоставление и взаимное усиление двух соотносящихся качеств. В натюрморте выразительность контраста может проявляться в различии форм, размеров, цвета, фактур, пропорций элементов.

Если в натюрморте имеется полное сходство элементов по размерам, форме и другим свойствам, то в этом случае речь идет о тождестве (подобии).

Нюанс – это очень тонкое переходное состояние от контраста к подобию.

Вопросы для самопроверки:

Как навыки построения простых геометрических форм способствуют пониманию конструкции предметов мебели?

Почему необходимо постоянно сравнивать все элементы целого?

Декоративный натюрморт

Практическая работа №9

«Моделировка пространства и объёма цветом и тоном»

Материал

Лист бумаги формата А4, графитный карандаш, гуашь, кисти, образцы натюрмортов с моделировкой пространства и объёма цветом и тоном.

Цель работы

Формирование навыка выполнения натюрморта с моделировкой пространства и объёма цветом и тоном.

Ход работы

На листе наметить общую композицию натюрморта.

Выполнить рисунок натюрморта.

Выполнить в натюрморте моделировку пространства и объёма цветом и тоном.

Подписать работу.

Методические рекомендации

Работа начинается с постановки натюрморта. Преподаватель подбирает по тону и цвету декоративно оформленные предметы и драпировки и помещает наиболее выразительные из них в композиционный центр постановки. Этот главный предмет или группа родственных предметов, ясных по форме и цвету, должны хорошо прочитываться на фоне драпировки. Если натюрморт

построен в основном на вертикальных движениях форм, то и пропорции листа будут вытянуты по вертикали.

При пропорциях натюрморта, близких к квадрату, композиционный центр, как правило, находится ближе к центральной части листа. При явно горизонтальном расположении предметов натюрморт выглядит более устойчивым, солидным и повествовательным.

Натюрморт является наилучшей темой для начала творческих поисков, экспериментов. Предметы долго стоят на определенном месте, с тем чтобы студенты могли сделать несколько рисунков с разных точек зрения. В творческих эскизах предметы можно менять местами, деформировать, менять пропорции, цвет, тон, орнаментальную насыщенность и форму. Студенты, трансформируя составляющие натюрморта, создают варианты изображения знакомых вещей, добиваясь их графической выразительности.

Каждый студент в силу своего характера, творческой фантазии и темперамента решает графические задачи методом приближения натуральных форм к своему авторскому толкованию. Степень

узнаваемости реальных форм колеблется от почти полного сходства до далекой схематической ассоциации.

Первые эскизы у большинства студентов реалистичны, но впоследствии при поиске больших тональных отношений и применении различных графических средств и приемов студенты находят интересные варианты под руководством преподавателя. Утвердив наиболее удачный эскиз, студенты приступают к выполнению основного листа.

Натюрморт выполняется в цвете. Студенты самостоятельно решают, какие бытовые предметы, драпировки, овощи, фрукты и т.д. они будут рисовать, и располагают их изображения на эскизах по своему усмотрению. Выбирают общую гамму — теплую или холодную. Определяют основной колорит — лирический светлый, спокойный приглушенный, контрастный драматический или насыщенный чистый. Цвет берется локальный без обозначения источника света, без собственных и падающих теней.

Такая работа развивает чувство цветовой гармонии.

Вопросы для самопроверки:

Расскажите об основных этапах работы над декоративным натюрмортом?

В чем отличие декоративного натюрморта от реалистичного?

Цветоритмическая композиция на основе однотоновой гармонии

Практическая работа №10-11

«Серия эскизов однотоновой гармонии цветов»

«Однотоновая гармония в цветоритмической композиции»

Материал

3 листа бумаги формата А6, лист бумаги формата А3, графитные карандаши, гуашь, кисти, образцы композиций на основе однотоновых гармоний.

Цель работы

- Формирование навыка выполнения цветоритмических композиций на основе однотоновой гармонии.

Ход работы

На 3-х листах выполнить цветоритмические композиции в виде ленточных орнаментов на основе однотоновой гармонии.

Наиболее удачный вариант из серии эскизов перенести на лист формата А3.

Выполнить детальную орнаментально-графическую проработку цветоритмической композиции.

Подписать работу.

Методические рекомендации

Ахроматические и хроматические цвета

В зависимости от спектрального состава отражаемого поверхностью тела лучевого потока все цвета можно разделить на две группы. К первой группе относятся белые, серые и черные цвета, иначе говоря, цвета, которых нет в составе спектра. В цветоведении белые, серые и черные цвета принято называть ахроматическими, т. е. бесцветными. Белых цветов в природе много: его имеют писчая бумага, снег, гипс, белила, яичная скорлупа и др. Одни из этих предметов светлее, другие темнее. Черных цветов тоже много, и они тоже неодинаковые. Черный бархат темнее черного сукна, черное сукно темнее черного шелка. Серые цвета тоже очень разнообразны. Отличаются друг от друга цвет дыма и цвет асфальта, цвета графита и стального листа.

Ко второй группе относятся красные, оранжевые, желтые, зеленые, голубые, синие, фиолетовые и пурпурные цвета со всеми переходами между ними. Эти цвета называются хроматическими, т. е. цветными.

Ахроматические цвета отличаются друг от друга только степенью светлоты. Взяв два различных серых цвета, мы всегда увидим, какой из них светлее, а какой темнее, так как это легко определяется на глаз. Глаз человека способен различить более 300 переходов ахроматических цветов.

Все ахроматические цвета можно расположить в ряд, начав с самого светлого и кончая самым темным. Образуется так называемый один непрерывный ряд по светлоте. На одном его конце находится белый цвет, на другом — черный.

Хроматические цвета отличаются друг от друга тремя характеристиками: цветовым тоном, светлотой и насыщенностью.

Цветовым тоном называется такой признак хроматического цвета, по которому один цвет отличается от других. Например, один цвет мы называем зеленым, другой — красным, третий — синим.

Цветовых тонов существует гораздо больше, чем названий для них. Так, о цветах, расположенных между желтым и красным, часто говорят оранжевые, как будто у них один цветовой тон. Но каждый из этих цветов характеризуется своей длиной волны и, значит, имеет свой цветовой тон. Распространенным названием этой характеристики среди художников является не цветовой тон, а цветовой оттенок, чтобы не было путаницы с названием «тон», под которым художники подразумевают светлоту цвета.

Светлоту хроматического цвета, так же как и светлоту ахроматического цвета, определяют коэффициентом отражения лучей света. Любому хроматическому цвету всегда можно найти такой ахроматический цвет, который будет равен ему по светлоте.

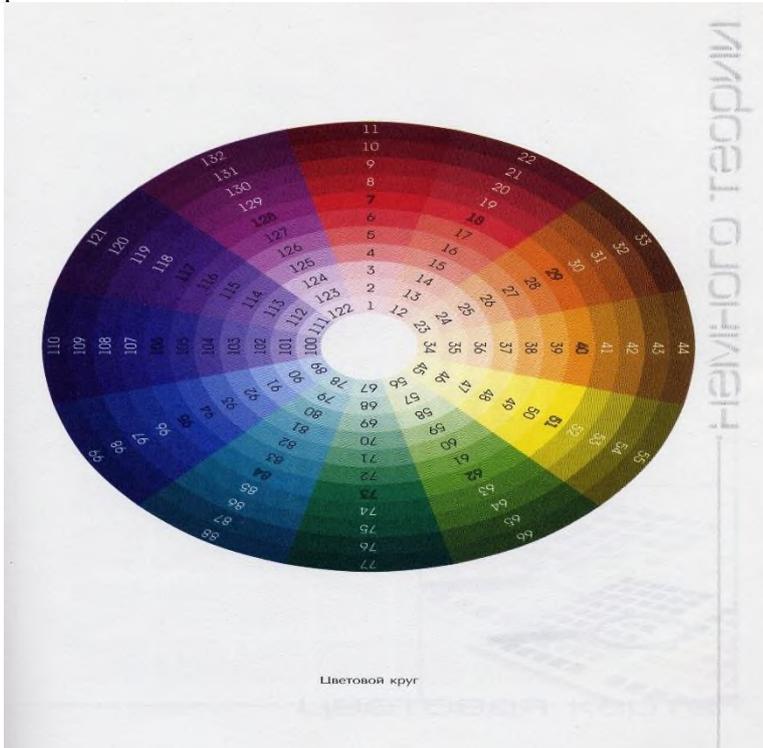
Насыщенностью хроматического цвета называют степень отличия его от ахроматического цвета, одинакового с ним по светлоте. Следовательно, насыщенность цвета — это степень выраженности его цветового тона. Например, если мы прибавим к чисто-красному цвету немного серого, одинакового с ним по светлоте, то новый красный цвет будет заметно отличаться от исходного. Цветовой тон этого нового цвета не изменится, светлота не изменится тоже. Изменится только насыщенность цвета, т. е. его цветность.

Между любым чистым максимально насыщенным хроматическим цветом и равным ему по светлоте серым мы можем вставить ряд промежуточных цветов разной степени насыщенности. Если к хроматическому цвету примешать ахроматический цвет разной светлоты (белый, серый с постепенным переходом к черному), то изменяется одновременно и насыщенность хроматического цвета, и его светлота. Например, прибавив белый цвет к красному, мы уменьшим

его насыщенность, а светлоту увеличим. Таким образом, мы получаем множество светлых цветов, так называемых пастельных.

Примешивая более темные по светлоте ахроматические цвета к хроматическому цвету, мы уменьшаем его светлоту и насыщенность одновременно.

Как видно, изменение отдельных цветовых характеристик дает возможность получить много разных цветов.

Цветовой круг

Рассматривая спектр солнечного света, на одном его конце мы видим красный цвет, а на другом — фиолетовый.

Наложив красный цвет на фиолетовый, мы получим пурпурный цвет и замкнем спектр в круг. Цветовой круг позволяет наглядно представить свойства цветов спектра.

В цветовом круге можно выделить три цвета, в которых зрительно нет примесей других цветов. Эти цвета — желтый, красный, синий — называются основными.

Цвета, которые можно получить при смешении основных,

называют составными или производными: оранжевый, зеленый, фиолетовый.

Цветовой круг можно разделить на две части. В одну часть входят красные, оранжевые, желтые, желто-зеленые цвета, которые условно называются теплыми, так как они ассоциируются с цветом огня, солнца. В другую часть входят голубовато-зеленые, голубые, синие, фиолетовые и называются холодными, так как они напоминают о цвете воды, льда, металла. Восприятие цветов одной и той же группы относительно. Сине-зеленый цвет, расположенный рядом с желто-зеленым, кажется холодным, а рядом с синим — теплым.

Расположение цветов в цветовом круге дает возможность определить контрастные, или дополнительные, цвета, расположенные на противоположных концах диаметров. Например, проведя диаметр от красного цвета, мы увидим, что его противоположность — зеленый цвет.

Дополнительные цвета при смешении образуют ахроматический цвет. Смешение двух дополнительных цветов световых лучей дает белый цвет. Расположенные рядом дополнительные контрастные цвета зрительно усиливают насыщенность друг друга.

Эмоционально-физиологическое воздействие цвета

Цвет сопровождает нас повсюду, он организует пространство и способен вызывать у зрителя активную эмоциональную реакцию. Эмоциональное воздействие цвета разнообразно: различные цвета и цветовые сочетания могут влиять на настроение и самочувствие, провоцировать различные чувства и ощущения. Вызывая физиологические реакции, цвет влияет на работоспособность организма. Так, например, красный цвет обостряет эмоциональные реакции, активизирует все функции человеческого организма, повышает подвижность, увеличивает кровяное давление и ритм дыхания. Однако это повышение работоспособности длится недолго, так как скоро яркий красный цвет начинает вызывать усталость и раздражение.

Золотистый, желтый и розовый цвета вызывают чувство тепла, бодрят, создают веселое настроение, повышают аппетит.

Голубой и синий цвета вызывают замедление дыхания и пульса, снижают артериальное давление, уменьшают чувство боли.

Зеленый цвет оказывает благотворное, общеуспокаивающее действие, снижает артериальное давление и болевые ощущения. В древности на Востоке считали, что усталость глаз снимает длительный взгляд на зелень листвы или изумруд.

Белый цвет оказывает нейтральное воздействие, балансирует нервную систему.

Черный — помогает сосредоточиться, снижает артериальное давление, но в избытке может ухудшить душевное состояние.

Сила воздействия цвета на разных людей разная. Восприятие цвета зависит как от физиологических особенностей каждого отдельного человека, так и от его социальной и национальной принадлежности, а также от его душевного состояния.

Немалую роль в восприятии цвета играют ассоциации, которые связаны с тем или иным цветом. Цветовые ассоциации зависят от жизненного опыта человека и связанных с ним эмоций и образов. Так, красный, желтый и оранжевый цвета вызывают чувство тепла, напоминая солнечный свет или огонь, а синий и голубой — чувство холода, напоминая водную гладь и лед.

Цвет может вызывать ощущение тяжести или легкости. Темные цвета воспринимаются более тяжелыми, нежели светлые.

Цвет может оказывать эмоциональное воздействие, которое зависит от культурных традиций и этнической принадлежности. Так, к примеру, белый цвет у европейцев символизирует радость, чистоту, непорочность, а в Японии он означает скорбь, являясь цветом траура.

Композиция — важнейший структурный принцип произведения, организующий взаимное расположение его частей, их соподчинение относительно друг друга и целого, что придает произведению единство, цельность и завершенность. Закономерности, лежащие в основе композиции, определяются общими законами искусства, нормами стиля. Композиция — важнейший элемент стиля, содержащий в себе его главные признаки. Основные закономерности композиции

Из сказанного выше видно, что с изменением исторических условий, эстетических взглядов, с развитием самого искусства формируются новые композиционные системы и приемы. Однако наряду с этими изменениями существуют устойчивые композиционные принципы, среди которых основными являются единство формы и содержания и целостность композиции.

Целостность композиции определяется ее неделимостью, взаимной согласованностью ее элементов и наличием композиционного центра.

Неделимость композиции означает, что композицию невозможно воспринимать как совокупность, хотя бы в малой степени, самостоятельных частей. В основе неделимости лежит нахождение конструктивной идеи, способной объединить в целое все компоненты композиции.

С точки зрения согласованности элементов композицию можно считать удачной, если соблюдаются следующие условия:

невозможность изъятия или замены хотя бы одной детали без ущерба для целого;

взаимосвязь и соподчинение всех частей, невозможность перемены мест частей;

ни один элемент не может быть присоединен к композиции без нарушения целостности.

Важным элементом, выражающим главную идею композиции, является центр внимания, или композиционный центр.

Композиционный центр — это элемент или часть произведения, которые выделяются на общем фоне окружающих или примыкающих к ним частей. Композиционный центр несет в себе всю смысловую нагрузку. Выделение его в композиции связано с особенностью зрительного восприятия человека фиксировать внимание прежде всего на сильнодействующем раздражителе. В качестве раздражителя могут выступить контрасты форм, размеров, цветовых пятен, световые эффекты и т.п. Композиционный центр не всегда совпадает с геометрическим центром произведения, он может быть смещен вверх, вниз, вправо или влево. Однако, как бы ни был расположен композиционный центр, обязательно должна проследиваться его логическая связь с

другими композиционными элементами, чтобы создавалось ощущение равновесия, заполненности и завершенности композиции.

Таким образом, для создания по-настоящему гармоничного произведения необходимо найти единство между главным и второстепенным, между целым и частями.

Ритм

Важным средством приведения разнообразных форм и их элементов к гармоничному единству является ритм. Ритм (греч. *rhythmos* — течение) — чередование соизмеримых элементов какого-либо целого, совершающееся с закономерной последовательностью и частотой.

Ритмические повторы могут быть равномерными, убывающими или нарастающими. В соответствии с этим повторяемость элементов может быть статическая (метрическая) и динамическая (подвижная, развивающаяся).

Статический ритмический ряд (или метрический ритм) — это простое проявление ритма с повторением в композиции одинаковых форм при равных интервалах между ними. Метрическое чередование элементов придает композиции устойчивость и уравновешенность.

Динамический ритмический ряд — это сложное проявление ритма при изменяющихся с определенной математической закономерностью размерах элементов и интервалах между ними. В отличие от метрического ритма, строящегося по принципу одинаковости, динамический ряд строится по принципу разнообразия, он характеризуется более сложными, неравномерными пропорциональными изменениями.

В динамическом ряду возможны следующие изменения:

изменение величины чередующихся элементов при сохранении интервалов между ними;

сохранение величин чередующихся элементов при изменении интервалов между ними;

изменение и величин элементов, и интервалов между ними.

По способу организации элементов ритм может приобретать различные направления:

вертикальное, горизонтальное, диагональное, радиально-лучевое и т.д.

Ритм как свойство композиции связан с особенностями зрительного восприятия. Ритмические ряды воспринимаются в направлении от больших элементов к меньшим, от темных — к светлым, от малых интервалов к большим.

Организирующим началом любой орнаментальной композиции является ритм. Он может быть возрастающим и убывающим. Ритмическая повторяемость в орнаменте мотивов, их наклонов, пространственных поворотов, просветов между ними и других элементов является важнейшей характеристикой орнамента.

Повторяющийся мотив орнаментального рисунка называется раппортом (от франц. *rapport* — возвращение). Повторение раппорта по вертикали и горизонтали образует раппортную сетку. Ленточный орнамент — это орнамент, в котором раппорт многократно повторяется, развиваясь в одном направлении. Причем мотивы в ленточном орнаменте могут располагаться по прямой линии, такой орнамент называется полосным. В некоторых случаях раппорт повторяется по кривому контуру, называясь при этом каймой. В архитектуре, декоративно-прикладном искусстве и оформлении костюма ленточный орнамент (фриз, бордюр, кайма) чаще всего имеет горизонтальное положение. В основу его композиции заложены разные виды симметрии. На рис. 5.42 приведены схемы построения ленточных орнаментов, показывающие семь способов построения узора по законам симметрии. Таких композиционных структур может быть гораздо больше благодаря вариативности элементов.

Знакомство с искусством орнамента предполагает изучение орнаментальных мотивов и композиционных схем построения орнаментов.

В зависимости от характера используемых мотивов различают следующие виды орнамента.

Геометрический орнамент представляет собой правильные геометрические элементы: прямые и изогнутые линии, квадраты, прямоугольники, треугольники, круги, овалы и т.д. Многие мотивы, полученные из геометрических элементов в разных сочетаниях, имеют свои названия: звезды, розеты, кресты, зигзаги, плетенки, меандр и т.д.

Растительный орнамент — это один из самых распространенных орнаментов после геометрического. Его мотивы — это стилизованные изображения растений и их частей: листьев, цветов, плодов, стеблей и т.д. Растительный орнамент обладает большими возможностями в плане трактовки природных форм, которые не только стилизуются, но и могут выглядеть реалистично, объемно.

Зооморфный орнамент изображает стилизованные фигуры или части фигур реальных и фантастических животных и птиц.

Орнитоморфный орнамент — частный случай зооморфного орнамента. Мотивами его являются изображения птиц и частей их фигур. Этот орнамент популярен у многих народов и часто имеет глубокий религиозно-символический смысл.

Антропоморфный орнамент представляет собой композицию, составленную из изображений мужских и женских человеческих фигур или отдельных элементов человеческого тела.

Тератологический орнамент — это самый загадочный и интересный жанр орнамента. Его мотивами являются персонажи, созданные фантазией человека. Эти фантастические существа могут иметь одновременно признаки разных животных или животного и человека. Например, русалки — женщины-рыбы, кентавры — лошади с человеческим торсом, сирены — птицы с женской головой и т.д.

Каллиграфический орнамент составляется из отдельных букв или элементов текста, выразительных по своему пластическому рисунку и ритму. Искусство каллиграфии наиболее полно развилось в таких странах, как Китай, Япония, ряде арабских стран, в определенном смысле заменяя собой изобразительное искусство. Очень часто каллиграфические мотивы выступают в сложном сочетании с геометрическими и растительными элементами.

Геральдический орнамент — это орнамент, в котором в качестве мотивов используются знаки, эмблемы, гербы, элементы воинского снаряжения — щиты, оружие, флаги.

Астральный орнамент содержат в качестве мотивов звезды, облака, солнце, луну.

Пейзажный орнамент — изображение декоративно переработанных природных пейзажей.

Особенно часто он использовался и используется ныне на текстильных изделиях в Японии и Китае.

Комбинированный орнамент содержит разнообразные сочетания перечисленных выше мотивов и является наиболее распространенным видом орнаментальной композиции. Орнамент представляет собой самый упорядоченный вид композиционного построения. Он подчиняется законам гармонии и пропорций, в нем можно наблюдать все виды симметрии.

В декоративной работе художник стремится к гармоническому соотношению цветов. Основой при составлении разных цветовых сочетаний является использование различия цветов по цветовому тону, насыщенности и светлоте. Эти три характеристики цвета дают возможность построить множество цветовых гармоний.

Для составления гармоничных сочетаний хроматических цветов можно использовать цветовой круг.

В цветовом круге, разделенном на четыре четверти на концах взаимно перпендикулярных диаметров, располагаются соответственно цвета: желтый и синий, красный и зеленый. По гармоничному сочетанию в нем выделяют родственные, контрастные и родственно-контрастные цвета.

Цветовая композиция будет иметь понятную форму тогда, когда она строится на ограниченном числе цветовых сочетаний. Цветовые сочетания должны составлять гармоничное единство, производящее впечатление колористической цельности, взаимосвязи между цветами, цветовой уравновешенности, цветового единства.

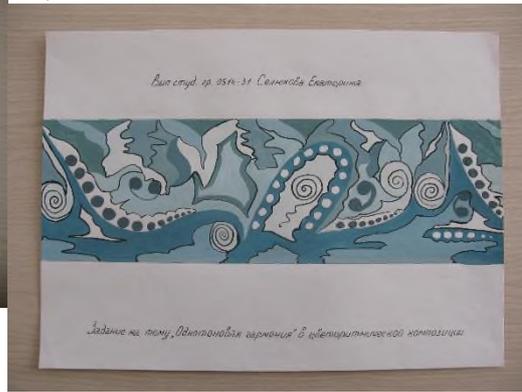
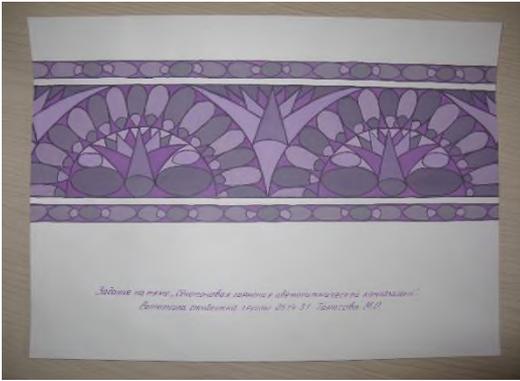
Выделяют четыре группы цветовых гармоний:

однотоновые гармонии;

гармонии родственных цветов;

гармонии родственно-контрастных цветов;

гармонии контрастных и контрастно-дополнительных цветов.

Однотоновые гармонии цветов в своей основе имеют какой-либо один цветовой тон, который в том или ином количестве присутствует в каждом из различаются между светлоте. В таких

сочетаемых цветов. Цвета собой лишь по насыщенности и сочетаниях используют и ахроматические цвета. Однотоновые гармонии создают колорит, имеющий спокойный уравновешенный характер. Его можно определить как нюансный, хотя не исключен и контраст в противопоставлении темного и светлого цветов.

Все физические и психологические качества цвета, принципы построения цветовой гармонии обязательно учитываются в решении декоративной композиции.

Вопросы для самопроверки:

Какие цвета называют ахроматическими, а какие - хроматическими?

Какими характеристиками обладает цвет?

Что такое композиция? Назовите ее виды.

Что означает такое понятие как «целостность композиции произведения искусства»?

При соблюдении каких условий можно считать композицию удачной?

Что называется композиционным центром и какое значение он имеет в композиции?

В чем значение ритма в композиции?

Какие существуют виды орнаментальных композиций?

Охарактеризуйте виды ритмических повторов.

Назовите группы цветовых гармоний?

Цветоритмическая композиция на основе гармонии родственных цветов

Практическая работа №12-13

«Серия эскизов гармонии родственных цветов»

«Гармония родственных цветов в цветоритмической композиции»

Материал

3 листа бумаги формата А6, лист бумаги формата А3, графитные карандаши, гуашь, кисти, образцы композиций на основе родственных гармоний цветов.

Цель работы

- Формирование навыка выполнения цветоритмических композиций на основе гармонии родственных цветов.

Ход работы

На 3-х листах выполнить цветоритмические композиции в виде ленточных орнаментов на основе гармонии родственных цветов.

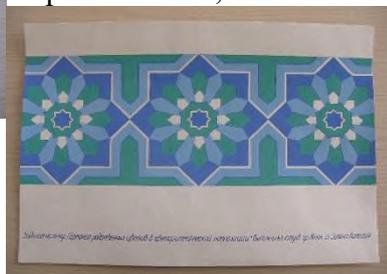
Наиболее удачный вариант из серии эскизов перенести на лист формата А3.

Выполнить детальную орнаментально-графическую проработку цветоритмической композиции. Подписать работу.

Методические рекомендации

Родственные цвета располагаются в одной четверти цветового круга и содержат в своем составе хотя бы один общий (главный) цвет, например: желтый, желто-красный, желтовато-красный. Существует четыре группы родственных цветов: желто-красные, красно-синие, сине-зеленые и зелено-желтые.

Гармоничные сочетания родственных цветов основываются на наличии в них примесей одних и тех же главных цветов. Сочетания родственных сдержанную, спокойную. Для того чтобы колорит не был введением ахроматических примесей, высветление некоторых цветов, что

цветов представляют собой колористическую гамму. однообразным, используют т.е. затемнение или

привносит в композицию светлостный контраст и тем самым способствует ее выразительности. Тщательно подобранные родственные цвета дают большие возможности для создания интересной композиции.

Вопросы для самопроверки:

Какие цвета называются родственными?

Какими возможностями в создании композиции обладают родственные цвета?

Цветоритмическая композиция на основе гармонии

родственно-контрастных цветов

Практическая работа №14-15

«Серия эскизов гармонии родственно-контрастных цветов»

«Гармония родственно-контрастных цветов в цветоритмической композиции»

Материал

3 листа бумаги формата А6, лист бумаги формата А3, графитные карандаши, гуашь, кисти, образцы композиций на основе гармонии родственно-контрастных цветов.

Цель работы

- Формирование навыка выполнения цветоритмических композиций на основе гармонии родственно-контрастных цветов.

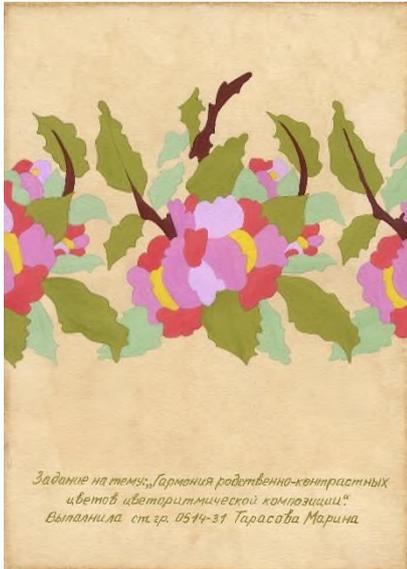
Ход работы

На 3-х листах выполнить цветоритмические композиции в виде ленточных орнаментов на основе гармонии родственно-контрастных цветов.

Наиболее удачный вариант из серии эскизов перенести на лист формата А3.

Выполнить детальную орнаментально-графическую проработку цветоритмической композиции. Подписать работу.

Методические рекомендации

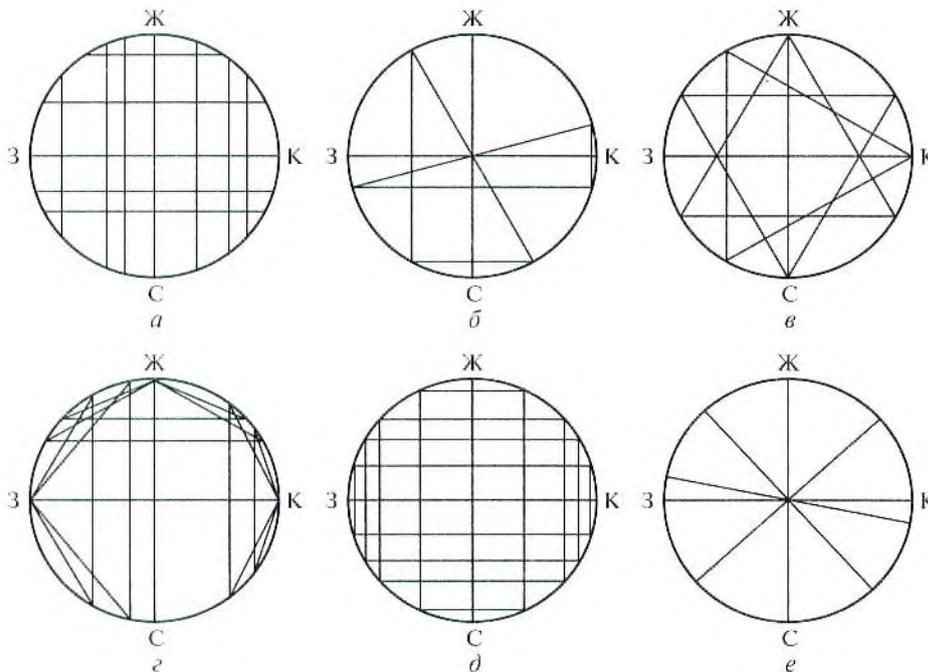
Родственно-контрастные цвета располагаются в двух соседних четвертях цветового круга, имеют один общий (главный) цвет и содержат в себе контрастные цвета. Существует четыре группы родственно-контрастных цветов: желто-красные и красно-синие; красно-синие и сине-желтые; сине-зеленые и зелено-желтые; зелено-желтые и желто-красные. Наиболее богатый в отношении колористических возможностей вид цветовой гармонии — это гармоничное контрастных цветов. Однако не все контрастных цветов способны со-

сочетание родственно-сочетания родственно-ставлять удачную цветовую композицию.

Родственно-контрастные цвета будут гармонировать друг с другом, если количество объединяющего их главного цвета и количество контрастирующих главных цветов в них одинаковы. На этом принципе строятся гармоничные сочетания двух, трех и четырех родственно-контрастных цветов.

Удачно будут сочетаться два родственно-контрастных цвета, если их положение в цветовом круге определяется концами строго вертикальных или горизонтальных хорд.

При сочетании трех цветовых тонов возможны следующие варианты: если в круг вписать прямоугольный треугольник, гипотенуза которого при этом совпадет с диаметром круга, а катеты примут в круге горизонтальное и вертикальное положения, то вершины этого треугольника укажут на три гармонично сочетающихся цвета;

Схемы построения гармоничных сочетаний цветов

если в круг вписать равносторонний треугольник так, чтобы одна из его сторон являлась горизонтальной или вертикальной хордой, то вершина угла, противоположного хорде, укажет на

главный цвет, объединяющий два других, расположенных на концах хорды. Таким образом, вершины вписанных в круг равносторонних треугольников укажут на цвета, образующие гармоничные триады;

гармоничным будет также сочетание цветов, находящихся в вершинах тупоугольных треугольников: вершина тупого угла указывает на главный цвет, а противоположная сторона будет являться горизонтальной или вертикальной хордой круга, концы которой указывают на цвета, составляющие с главным гармоничную триаду.

Углы вписанных в круг прямоугольников отметят гармоничные сочетания четырех родственно-контрастных цветов. Вершины квадрата укажут на самый устойчивый вариант цветовых сочетаний, хотя и отличающийся повышенной цветовой активностью и контрастом.

Вопросы для самопроверки:

Какие цвета называются родственно-контрастными?

Какими возможностями в создании композиции обладают родственно-контрастные цвета?

Какими способами можно определить гармоничные сочетания родственно-контрастных цветов

Цветоритмическая композиция на основе гармонии контрастных и контрастно-дополнительных цветов

Практическая работа №16-17

«Серия эскизов гармонии контрастных и контрастно-дополнительных цветов»

«Гармония контрастных и контрастно-дополнительных цветов в цветоритмической композиции»

Материал

3 листа бумаги формата А6, лист бумаги формата А3, графитные карандаши, гуашь, кисти, образцы композиций на основе гармонии контрастных и контрастно-дополнительных цветов.

Цель работы

- Формирование навыка выполнения цветоритмических композиций на основе гармонии контрастных и контрастно-дополнительных цветов.

Ход работы

На 3-х листах выполнить цветоритмические композиции в виде ленточных орнаментов на основе гармонии контрастных и контрастно-дополнительных цветов.

Наиболее удачный вариант из серии эскизов перенести на лист формата А3.

Выполнить детальную орнаментально-графическую проработку цветоритмической композиции.

Подписать работу.

Методические рекомендации

Расположение цветов в цветовом круге дает возможность определить контрастные, или дополнительные, цвета, расположенные на противоположных концах диаметров. Например, проведя диаметр от красного цвета, мы увидим, что его противоположность — зеленый цвет.

Дополнительные цвета при смешении образуют ахроматический цвет. Смешение двух дополнительных цветов световых лучей

дает белый цвет. Расположенные рядом дополнительные контрастные цвета зрительно усиливают насыщенность друг друга.

Цвета, расположенные на концах диаметров цветового круга, обладают полярными свойствами. Их сочетания придают цветовой комбинации напряженность и динамичность.

Вопросы для самопроверки:

Какие цвета называются контрастными и контрастно-дополнительными?

Какими возможностями в создании композиции обладают контрастные и контрастно-дополнительные цвета?

Цветоритмическая композиция

Практическая работа №18

«Цветоритмическая композиция»

Материал

Лист формата А3, графитные карандаши, гуашь, кисти, образцы цветоритмических композиций различной тематики.

Цель работы

- Формирование навыка выполнения цветоритмических композиций на заданную тему.

Ход работы

Выполнить цветоритмическую композицию в соответствии с заданной исторической темой.

Выполнить детальную орнаментально-графическую проработку цветоритмической композиции.

Подписать работу.

Методические рекомендации

Мотив — это основной элемент орнаментальной композиции, который может многократно повторяться. Мотив может быть простым, состоящим из одного элемента, или сложным, состоящим из нескольких элементов, пластически связанных в единое целое.

Долгое время орнамент имел значение оберега, носил охранный характер. В древности люди, украшая орнаментом предметы быта, одежду, жилища, считали, что он оберегает от бед, приносит благополучие и счастье.

Почитая и обожествляя силы природы, человек нашел их символическое отражение в орнаменте. Например, с солнцем связывали круги, розетки, ромбы, квадраты, кресты и спирали. Крест, помещенный в круг, символизировал движение солнца по небосводу. Свастика также обозначала движение солнца. Ее концы могли быть изогнуты в ту или иную сторону. Это зависело от того, какое солнце было изображено: утреннее или вечернее. Этот знак встречается в древних орнаментах Крита, Индии, Ирана, в европейских орнаментах.

Символами земли были прямые горизонтальные линии, а символами воды — волнистые.

Волнистые линии, расположенные вертикально или наклонно, символизировали дождь. В узорах народов стран Балтии символом дождя было изображение ужа.

Символы-изображения женской фигуры служили обозначением земли и плодородия. В славянском пантеоне богов очень почиталась Макошь (Мо-кошь, Мокоша) — богиня плодородия, воды, покровительница женских работ. В орнаментах вышивок и ткачества она часто изображалась в окружении коней, символов размножения. Изображение женской фигуры как символа плодородия характерно для орнаментов земледельческих народов. У скотоводческих племен чаще изображаются домашние животные и дикие звери. Например, в казахском и киргизском орнаментах присутствуют трансформированные изображения рогов барана, у народов Севера — рогов оленя.

Как видим, орнамент тесно связан с народным творчеством. В нем люди стремились выразить свое понимание природы, мира, жизни, красоты и счастья.

С течением времени магическое значение орнаментальных мотивов забылось, но благодаря своей декоративности они продолжают жить. Отдельные элементы орнаментов сохраняются веками.

Итак, тематика орнамента тесно связана с его культурным фоном, и в орнаментике достаточно полно отражается художественный стиль своего времени.

В Древнем Египте образное содержание искусства определялось прежде всего влиянием религии и обожествлением фараона. Отсюда — строгая каноничность форм, символичность, четкая архитектоника, монументальность, суровость и величие.

В основу египетского орнамента заложены стилизованные природные мотивы: цветок лотоса, листья папируса, солнце в виде круглого диска, сфинксы, львы, змеи и т.д. Орнаменты отличаются строгий графический язык и минимум цвета: красный, желтый, синий, который впоследствии сменяется зеленым.

Совсем иные тенденции характеризуют орнамент Древней Греции, искусство которой полно жизнеутверждающей силы. Греки стремились найти рациональные основы красоты, которую понимали как воплощение строгого порядка и соразмерности. Греческая орнаментика отличается комбинациями горизонтальных и вертикальных линий с растительными мотивами. Для орнамента характерны правильные и строгие симметричные формы. Как утверждают археологи, греки любили многоцветие.

Искусство Древнего Рима во многом унаследовало черты греческого искусства, особенно в орнаменте. Однако римляне по-иному интерпретируют те же мотивы. Растительные мотивы заплетаются в пышные гирлянды, фигуры людей и животных сопровождаются военной символикой. Римские орнаменты отличаются пышностью, помпезностью и некоторой громоздкостью.

В период Средневековья орнаменты отличались фантастическими и сказочными рисунками, основанными на растительных и животных мотивах. Средневековый орнамент символичен. Природные мотивы трактуются условно и стилизованно. Простые прямолинейные геометрические формы переходят в плетеные криволинейные. Через выработанные декоративно-орнаментальные средства в Средние века опосредованно передавались внутренний мир, состояние и переживания человека, чего не было в древнем искусстве.

В эпоху Возрождения формируется светская гуманистическая культура, утверждающая ценность человеческой личности. В этот период искусство стремится к ясности и гармонии. В орнаментах широко используются мотивы аканта и дуба, виноградной лозы, тюльпана, расположенных на фоне растительных завитков и узоров. Кроме того, часто изображали животных и птиц в сочетании с обнаженным человеческим телом.

Орнамент стиля барокко строится на напряженных контрастах, резко противопоставляя земное и небесное, реальное и фантастическое, впрочем как и все искусство барокко. Орнаментика барокко отличается разнообразием и выразительностью форм, пышностью, великолепием и торжественностью. Для нее также характерны декоративность и динамика, преобладание криволинейных форм и асимметрии.

В начале XVIII в. стиль барокко трансформируется в стиль рококо. Орнамент приобретает легкость, воздушность, подвижность и живописность. Для него характерны ажурные, изогнутые, криволинейные формы, отсутствие ясной конструктивности (излюбленный мотив — раковина). В период классицизма в конце XVIII в. происходит пересмотр идеалов античной эстетики. Орнамент вновь приобретает статичность и уравновешенность, ясность и четкость. Он состоит в основном из прямых линий, квадратов, прямоугольников, кругов и овалов, становится сдержанным по колориту.

В начале XIX в. господство классицизма завершается стилем ампира (от франц. empire — империя), который черпает свои художественные идеалы из искусства греческой архаики и императорского Рима. Орнаментике ампира присущи суровость, схематизм, строгость, торжественность и помпезность, а в качестве мотивов используются воинские доспехи и лавровые венки. Характерные цветовые сочетания: алый с черным, зеленый с красным, синий с ярко-желтым, белый с золотом. Итак, орнамент каждого периода обнаруживает связь с духовной жизнью общества, архитектурой, декоративным искусством, отражает эстетику эпохи.

Символика цвета — важный аспект его восприятия. В искусстве символ (от греч. symbolon — знак, опознавательная примета) — это художественный образ, иносказательно выражающий

какое-либо широкое понятие или идею. Символ — это знак, наделенный признаками породившего его образа.

Символизм имеет национально-историческую обусловленность. Однако единой системы, устанавливающей определенное символическое значение каждого цвета, не существовало ни в одну из эпох. Например, в Средние века красный цвет одновременно символизировал как радость и красоту, так и злость и стыд. В этот период символическое значение придавали и цвету одежды. Одежду желтого цвета не носили, так как он считался символом неверности. Голубой цвет символизировал нежность, белый — духовную чистоту, черный — верность.

В христианской символике белый цвет означал светоносность, близость к Богу, чистоту и радость; черный был цветом греха; красный — символом пролитой крови Спасителя; голубой — символом неба и высокой духовности святых; зеленый означал землю, покрытую растениями, а также земной путь Христа и святых; желтый или золотистый — рай.

В Китае желтый цвет символизировал власть и одежду желтого цвета носили только императоры. Цвета китайского костюма четко регламентировались по цветам. В коричневый костюм одевались сановники; в красный — герои, воины; молодые воины носили голубые одежды, а в черный одевались бедняки. У китайцев красный цвет означает доброту и отвагу, черный — честность, а белый — лживость.

Символика цвета проявляется и в настоящее время. Например, в одежде: сочетание черного и белого чаще характерно для официальных и торжественных ситуаций; розовый и голубой — одежда для новорожденных, соответственно для девочек и мальчиков; синий, цвет неба и моря, используется в форменной одежде летчиков и моряков.

Вопросы для самопроверки:

Расскажите об особенностях орнаментальных композиций в разные исторические эпохи.

Какое символическое значение имеют цвета?

3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

Интернет – ресурсы:

1. ЭБС «Университетская библиотека online».