

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Учреждение образования
«Витебский государственный технологический университет»

Цвет в декоративной живописи: методические указания по курсу
«Декоративная живопись» для студентов 3-5 курсов
специальности
1-19 01 01-05 «Дизайн костюма и тканей»

Витебск
2008

УДК 75+745/749

Цвет в декоративной живописи: методические указания по курсу «Декоративная живопись» для студентов специальности 1-19 01 01-05 «Дизайн костюма и тканей».

Витебск: Министерство образования РБ, УО «ВГТУ», 2008 г.
Составители: доц. Сорокин В.А., доц., к.т.н. Абрамович Н.А.

В методических указаниях в компактной форме изложены теоретические и практические рекомендации по теории цвета в декоративной живописи. Намечены пути и методы работы в приобретении живописной грамоты по данному курсу.

Одобрено кафедрой дизайна УО «ВГТУ» 2008 г. Протокол №

Рецензент: ст. преп. Фалей Г.А.

Редактор: доц., к.т.н. Казарновская Г.В.

Рекомендовано к опубликованию редакционно-издательским советом УО «ВГТУ» «____» _____ 2008 г., протокол № _____

Ответственный за выпуск: Онуфриенко С.Г.

Учреждение образования «Витебский государственный технологический университет»

Подписано к печати _____ Формат _____ Уч.изд.лист _____
Печать ризографическая. Тираж _____ экз. Заказ _____ Цена _____

Отпечатано на ризографе Учреждения образования «Витебский государственный технологический университет». Лицензия № 02330/0133005 от 1.04.2004.

210035, г. Витебск, Московский пр-т, 72

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
1.СУЩНОСТЬ ДЕКОРАТИВНОЙ ЖИВОПИСИ.....	4
2. ЦВЕТ	6
2.1. Собственные качества цвета.....	7
2.2. Несобственные качества цвета.....	8
2.3. Психологическое воздействие цвета на человека	9
2.4. Цветовые ассоциации.....	21
2.5. Соответствие между эмоциями человека и комплексом пластических и цветовых образов.....	22
2.6 . Проблемы цвета.....	23
2.7. Колорит.....	24
2.8. Типы колорита.....	26
3. ФОРМА И ЦВЕТ	27
4. ЦВЕТОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ	28
4.1.Композиция.....	28
4.2. Свет.....	28
4.3 Цветовая композиция.....	29
4.4. Ахроматическая цветовая композиция.....	30
5. КОНТРАСТ	30
6. ПОНЯТИЕ О ЦВЕТОВОЙ ГАРМОНИИ	33
7. ДЕКОРАТИВНОСТЬ	36
ЛИТЕРАТУРА.....	38

ВВЕДЕНИЕ

Методические указания имеют своей целью оказать посильную помощь студентам кафедры дизайна 3-5 курсов специальности 1-19 01 01 - 05 дизайн костюма и тканей.

В тезисной доступной форме в методических указаниях изложены теории цветовых явлений, которые могут быть использованы в учебном процессе по курсу «Декоративная живопись», определены конкретные задачи в этой области, намечены их пути реализации.

При работе над любой цветовой композицией мы знакомимся с основными проблемами цвета: вопросами трактовки цветовых форм, вопросами колорита и цветовой гармонии, вопросами света, контрастов, техническими приемами, вопросами фактурных и орнаментальных комбинаций. Комплексное освоение перечисленных проблем является основой для овладения высокой живописной грамоты, которая предполагает свободное и осмысленное владение всем комплексом изобразительных средств.

Путь освоения знаний индивидуален и определяется способностями студента и багажом его накопленных знаний, практического опыта.

Найти себя и утвердить свое видение – оправданное стремление каждого студента, однако надо помнить, что искусственное придумывание своей манеры (теории) бесперспективно. Стиль живописца проявляется естественно и органично, опираясь на его талант, и по мере становления он возникает как самовыражение творца и человека и будет столь же неповторим, как и он сам.

Только через работу с натуры, развитие цветового восприятия мира, через познание выраженных в природе закономерностей и связей, а также через овладение техникой исполнения приобретаются практические навыки и знания живописной грамоты.

Создавая цветовую композицию как сложную систему объективной действительности, студент познает ее постепенно от работы к работе, последовательно переходя на все более высокий уровень познания. В этом непрерывном процессе движения он не только познает жизнь, но и овладевает познанием профессиональным, формирует себя как художника специфического профиля.

1. СУЩНОСТЬ ДЕКОРАТИВНОЙ ЖИВОПИСИ

На кафедре дизайна живопись, начиная с пятого семестра декоративная. Такая живопись скорее похожа на орнамент: она развернута на плоскости, подчинена простейшим ритмам, ее формы предельно трансформированы и обобщены. Эта живопись – фундаментальная, отвечающая на вопросы общехудожественного развития и на специальные вопросы художественного проектирования. Ее изучение, насколько это возможно, должно увязываться с тематикой работы, с цветом на занятиях по цветоведению, а также общей и

специальной композициями. Цветовые композиции в данной живописи могут быть чрезвычайно разнообразны: от почти натуралистического решения до крайне стилизованных форм. Различные степени условности живописных постановок заставляют при работе над заданиями не ограничивать студентов в поисках формы живописного решения. Важно, чтобы эти поиски исходили из конкретных пластических, ритмических и цветовых качеств данной постановки и не уводили в абстрактное формотворчество.

При разработке методики преподавания курса «Декоративная живопись» преподавателями кафедры была учтена специфика творческой работы студентов, которая заключается в необходимости перевоплощать реальные формы и предметы объективной действительности в условные плоскостные изображения, сопровождающиеся трансформацией и деформацией объекта. Значительное место отводится изучению основных теоретических положений курса – понятиям декоративности, условности, изобразительности, выразительности. Условность как способ образного решения задач по курсу «Декоративная живопись» заключается в выполнении орнаментально-ритмической основы натурной постановки, в плоскостно-декоративной трактовке цвета средствами ограниченной палитры, применении интерпретации природы для выполнения творческого замысла. Изобразительность и выразительность наряду с условностью характеризуют особенности отражения действительности в искусстве, специфику художественного образа в произведениях искусства. В декоративной живописи изобразительность и выразительность как свойства художественного отражения находятся в диалектической взаимосвязи. При поиске выразительных силуэтов форм элементов натуральных постановок важен творческий отбор, заключающийся в некотором абстрагировании многочисленных качеств природы, при переводе их в условные плоскостные силуэтные изображения. Абстрагирование как логический процесс является одним из составных элементов процесса познания действительности. Абстрагирование отдельных свойств и качеств природы – один из приемов метода творческой интерпретации природы при плоскостно-орнаментальной трактовке элементов изображения в декоративной живописи. Теоретические знания по декоративной живописи претворяются студентами в творческих работах на практических занятиях. Все декоративные задания выполняются на основе натуральных постановок с плоскостной трактовкой элементов изображения, что означает преднамеренный отказ от отдельных деталей и качеств природы. В отличие от академической, в декоративной живописи большое значение придается индивидуальности исполнения. Декоративная живопись способствует развитию активного отношения студентов к природе и поиску новых творческих решений. Живопись основана на работе с природой «сокращенной палитрой», на известной творческой интерпретации природы. Декоративная живопись находится в более свободном положении по сравнению с постановкой к изображаемому объекту. Стремление к изображению, приближенному к природе отходит в ней на второй план, своеобразие живописного листа рождается не из точного копирования

постановки, а из глубокого чувства, с которым студент относится к изображаемому объекту, направляя на него свое внимание и проникая в его сущность. Важно не дублировать видимое, а заново создавать на основе увиденного новое. Но это вовсе не означает отрицание как таковой природы, а лишь следующий за «натурным периодом» этап, который дает художнику свободу самостоятельно мыслить. Живопись оставляет простор фантазии студента красочно пополнить изображаемые формы. Творчество в области декоративной живописи невозможно без оперирования образами памяти и фантазии, которые в содействии со зрительными впечатлениями, полученными непосредственно от общения с природой, создают полноценный декоративный образ. Язык декоративной живописи имеет свою специфическую особенность: цвет, пятно, линия, орнамент, контраст, фактура и т.д. являются ведущим инструментом творческого процесса и позволяют наиболее выразительно и полно раскрыть изобразительный образ.

Декоративная живопись совершенна по своим средствам выражения, имеет широкие ассоциативные возможности, сочетающие определенную колористическую интонацию и музыкальную настроенность. Характер композиции определяется глубиной мысли и богатством чувств студента. Это живопись, где вся сложность пространственных отношений сводится к задаче претворения изображаемых форм к плоскостным. Изобразительная плоскость рассматривается в живописи как декоративный элемент. Такая живопись условна, в ней нет элементов, вызывающих пространственные отношения, что открывает большие возможности для насыщения ее композиционного строя орнаментальными мотивами – это придает живописи большую изысканность и красоту. Метод работы в плане декоративной живописи – это творчески активный метод выражения формы на основе образного восприятия природы и ее интерпретации.

2. ЦВЕТ

Цвет – главное выразительное средство живописи. Трудно сказать, когда возникла наука о цвете. По-видимому, она возникла в те времена, когда человек «увидел» цвет и стал пользоваться краской, когда появились названия цветов и были замечены их свойства и воздействие на человека. Для успешной работы в области декоративной живописи студент должен хорошо изучить и знать цветовые проблемы живописного мастерства, его закономерности, должен остро чувствовать цвет, его оттенки, отношения. Цвет – результат сложных и тонких наблюдений и размышлений над закономерностями цветовых явлений в природе. Постигается только живописной практикой.

Средством получения цвета в живописи служат краски. Современная промышленность выпускает краски в весьма широком ассортименте. Однако, как бы много красок не было в руках художника, их палитра не охватит многообразия цветов природы. Художники пользуются смешением красок и

тем расширяют цветовую палитру.

На кафедре дизайна по курсу декоративной живописи работают клеевые красками (темпера, гуашь). Клеевые краски обладают хорошими покрывными способностями, матовой поверхностью и достаточной интенсивностью. В процессе высыхания клеевые краски высветляются, теряют насыщенность и выбеливаются. Клеевыми красками можно писать и корпусно и лессировочно. Темперные краски при высыхании менее высветляются, нежели гуашевые краски.

Феномен цвета совсем не прост. Как уже отмечалось, с одной стороны, цвет относится к физическим свойствам реальности, он может быть измерен с помощью приборов, а его свойства – математически смоделированы так, как это происходит в колориметрии, и в этом качестве цвет имеет объективное значение. С другой стороны, цвет – это субъективное психофизиологическое ощущение, которое воплощается в определенные эмоциональные состояния, различные у разных людей; причем эта его неоднозначность и представляет для изобразительного искусства главный интерес.

Разбирая технологию цветного изображения, необходимо все время помнить об этих двух его ипостасях: естественнонаучной и психоэстетической. Если рассматривать феномен цвета в историческом плане, то эти два подхода обнаруживают себя достаточно четко. При этом попытки понять, что такое цвет и каково его значение в изобразительном искусстве и вообще в культуре, всегда выражаются в стремлении каким-либо образом систематизировать цвет, создать единую систему, а на ее основе проникнуть в тайну гармонических сочетаний. Вполне возможно, что цветовая гармония – это не объективная реальность, которую лишь надо открыть, как считали многие вслед за Ньютоном, а всего лишь свойство нашего эстетического сознания, как считал Гете; гармонии не существует вне нашего восприятия, как не существует вне восприятия понятия цвета. Поэтому в разные исторические эпохи у разных народов преобладали различные гармонические сочетания, а вернее, совершенно разные цветовые сочетания считались гармоничными или негармоничными.

Проблема цветовой символики связана и с психологическим воздействием цвета, и с его систематикой и классификацией.

2.1 Собственные качества цвета

Каждый цвет имеет три качества (характеристики). Во-первых, цветовой тон. **Цветовой тон** – это качество хроматического цвета, которое мы обычно называем, красным, оранжевым, зеленым и т.д. Если цвет имеет цветовой тон – мы называем его хроматическим. Белый, черный и все серые тона – ахроматическими, т.к. они не имеют цветового тона.

Второе качество цвета – это его **светлота**, которую обычно живописцы называют «тон». В цветоведении этот термин не принят. Светлота (относительная яркость) – это степень отличия данного цвета от черного. Чем

светлее цвет, тем большее его светлота.

Третье качество – **насыщенность**. Насыщенность цвета – это степень отличия данного хроматического цвета от равнояркого ахроматического. Или степень отличия хроматического цвета от ахроматического такой же светлоты.

В практике декоративной живописи живописец должен визуально видеть данные качества каждого цвета и по необходимости приводить их в нужную для него систему. Чтобы лучше разобраться с данными проблемами цвета необходимо дать определение понятию цветового ряда. **Цветовой ряд** – это последовательность цветов, у которых, по крайней мере, одна характеристика общая, а другие закономерно изменяются от одного цвета к другому. Например, можно построить цветовой ряд, в котором будет изменяться только насыщенность (чистота), а две другие характеристики – цветовой тон и светлота будут постоянными. Для этого приготовим из белой и черной такую серую краску, которая по светлоте равна синей, к примеру. Затем из этих двух красок, синей и серой, сделаем ряд выкрасок, постепенно добавляя в серую синюю. Первый цвет будет чисто синий, последний – чисто серый. Во всех цветах, кроме промежуточных, насыщенность будет постепенно уменьшаться. Разбелы дают ряд убывающей насыщенности. Зачернения дают ряд убывающей яркости и убывающей насыщенности. Если будем смешивать два соседних спектральных цвета (в пределах интервала не более $\frac{1}{4}$ цветового круга), то получим «ряд по цветовому тону», в котором один цвет плавно переходит в другой.

2. 2 Несобственные качества цвета

Под чувством цвета понимается помимо простого ощущения и восприятия, констатирующего основные характеристики цвета, сложное восприятие цвета современным человеком, обогащенное рядом образов, ассоциаций и представлений, связанных с цветом.

Несобственные качества объективно цветам не присущи, они возникают как следствие эмоциональной реакции, возникающей при их восприятии. Это такие свойства цвета, которые характеризуются следующими словами: теплые и холодные, легкие и тяжелые, глухие и звонкие, выступающие и отступающие и т.д.

Понятие теплых и холодных цветов относительно, так как один и тот же цвет может восприниматься как теплым, так и холодным в зависимости от цветового окружения. Например, карминно-красный цвет по отношению к оранжевому воспринимается холодным, а по отношению к синему теплым. Холодная гамма цветов создает впечатление успокоенности, теплая гамма – радости, активности, иногда драматизма.

К легким или воздушным, обычно относят светлые холодные цвета (синие и голубые, напоминающие цвет неба, воздушного пространства и дали).

К тяжелым цветам относятся теплые темные, плотные цвета – коричневые, оливковые, черные, темно-серые и др. Тяжелые цвета ассоциируются обычно с

цветом земли.

Художники часто называют различные цвета глухими и звонкими – это зависит от насыщенности цвета. Например, ярко-красный насыщенный цвет называют звонким по сравнению с глухим коричневым цветом.

Деление цветов на выступающие и отступающие основано на ассоциативном восприятии теплых и холодных цветов (теплые приближаются, холодные – отдаляются).

2.3 Психологическое воздействие цвета на человека

Весьма важен вопрос **содержательности цвета**, т.е. его семантика и символика. Цвет можно трактовать как своего рода знаковую систему или язык.

Воздействие цветов хорошо известно и признается большинством людей. Оно часто исследовалось в серьезных научных экспериментах. Но это воздействие до конца не изучено.

Говоря о психологическом влиянии цвета важно учитывать тот факт, что в различных обществах существуют разные точки зрения. Даже независимые результаты исследований воздействия цвета порой несут отпечаток принадлежности к определенной культурной группе людей, чье мнение формировалось на протяжении веков.

Почему невозможно придерживаться объективных сторон при изучении этого вопроса. Отчасти потому, что достаточно сложно отделить психологию цвета от его символики.

Символическое значение цветов складывалось у определенных народов на протяжении веков. Взять, например, черный и белый цвета. На Западе черный цвет воспринимается как серьезный, драматичный, подчас печальный. При использовании черного цвета в декорировании часто звучат предупреждения о его угнетающем воздействии. Традиционно черный – это цвет траура. Белый же цвет, наоборот, ассоциируется с чистотой, миролюбием, оптимизмом. Поэтому подвенечное платье в западных странах традиционно белого цвета. Никому не придет в голову надеть белые одежды на траурную церемонию, а невесте присутствовать на свадьбе в черном платье. Тем не менее, в некоторых странах Востока именно белый, а не черный, является цветом траура. Но с другой стороны, различные общества приписывают одному и тому же цвету схожие свойства. Так, например, мнение специалистов фэншуй о свойствах цветов по многим аспектам совпадают с мнением западных ученых. Это говорит о том, что каждому цвету присущи определенные качества, которые лежат глубоко в его природе. Именно эти свойства выявлялись человеком и передавались из культуры в культуру, начиная с момента великого открытия венецианца Марко Поло.

Для дизайнеров особенно актуальны вопросы о физиологических реакциях человека на цвет и о цветовых ассоциациях. Все спектральные цвета тем или иным образом влияют на функциональные системы человека.

Концепция цвета была выработана Гетте: все темные цвета успокаивают,

светлые возбуждают. Из тьмы выходит первым синий цвет, из света – желтый. Это основные цвета, из них идут остальные. Цвета могут оказывать физическое (очень мимолетное) и психическое (при долгом взгляде на определенный предмет) воздействие. Цвета воспринимаются через ассоциацию, например, синий – холодный. От зрения восприятие цвета идет на органы и доходит до тактильных ощущений.

Надо обращать внимание на форму – одни цвета поглощают форму (желтый, белый), другие ею поглощаются (синий, черный). Все цвета делятся по типу движения:

- Экцентрические (желтый)
- Концентрические (синий квадрат вызывает тревогу).

Каждый цвет имеет множество значений. Существует взаимодействие цвета и времени – каждая эпоха выбирает свой цвет: серый – пуританство и послевоенная Британия, Древний Рим – пурпур, как символ власти. Очень большое разнообразие цветов – нация процветает.

Существует также школа исцеления с помощью цвета. Впервые над этим задумались древние греки: проходя через окно храма цвет разбивается на спектр, таким образом, человек вбирал тот цвет, который хотел. В Древнем Китае на солнце лежали в красном шелке – излечение следов оспы. В 18 веке в Европе были распространены цветные витражи.

Если человек устал от одного цвета, то надо посмотреть на противоположный, то есть состояние меняется на противоположное. Красный всегда влияет на физическое состояние, желтый – на умственное, а голубой – на эмоции. Соответственно влияют и их оттенки.

Предпочитаемый цвет дает представление о сиюминутном состоянии, отвергаемый цвет дает информацию о причинах, которые побуждают совершать ошибки. Например, голубой любят люди, предпочитающие отдохнуть, и не любят трудоголики.

Белый цвет

Этот цвет боится черного. Вызывает собой положительные ассоциации, т.к. представляется малое количество цвета.

Положительные характеристики	Негативные характеристики
Нетронутость Полнота Открытость Единство Легкость Способность выявлять скрытое и ложное	Изоляция Бесплодность Скука Чопорность Разочарование Отрешенность

Таблица 1. Положительные и негативные характеристики белого цвета

Белый цвет характеризуется совершенством и завершенностью, демонстрирует абсолютное и окончательное решение, полная свобода для возможностей и снятие препятствий. Его фундаментальное качество – равенство, т.к. включает в себе все цвета, они в нем равны. Он всегда вдохновляет, помогает, внушает определенную веру (дает свободу). Если белого цвета много – в силу вступают его негативные характеристики.

В мифологии **белый** цвет часто используется в Африке – его носили жрецы, т.к. оберегал и давал возможность зачаровывать. Белый был цветом социального согласия и мира. Если принести в жертву белое животное – это пакт перемирия с богами (лучше всего принести в жертву альбиноса – человека). Если выкрасить дом внутри белым – в нем будет мир, если выкрасить в белый косяки дверей – человек, входя, оставит свое зло снаружи. Белый очень широко используется в христианстве, как символ веры, чистоты, истинности и светлости.

Белый цвет в одежде означает начало. Белый парик судьи – символ справедливости, «белый рыцарь» – символ спасения. Белый халат (в больнице) считается также символом спасения, стерильной чистоты. Белый цвет управляет функциями эндокринной и зрительной систем. Белая одежда делает кожу намного мягче и нежнее. Лечение белым цветом осуществляется только в совокупности с другими цветами – зависимости от недуга.

Белый цвет осветляет, обновляет все цвета в организме, помогает убрать скованность. Не следует выкрашивать в белый цвет детские комнаты и больницы. Если человек выбирает **белый** цвет, то он стремится освободиться от неприятностей.

Черный цвет.

Существует в противоположность белому, поглощает все цвета вокруг и никогда их не выпускает.

Положительные характеристики	Негативные характеристики
Мотивированное применение силы Созидание Способность к предвидению Содержательность	Разрушительность Подавление Депрессия Пустота Использование силы как проявление слабости и эгоизма

Таблица 2. Положительные и негативные характеристики черного цвета

Черный всегда скрывает в себе все, что несет, то есть он «загадочен». Черный цвет связан с любопытством, он притягивает к себе. Пугает (страх из-за загадочности). Черный цвет всегда бросает вызов, чтобы человек попытался освободить свою сущность, то есть человек должен пройти через черное, чтобы

познать, как много в нем белого.

Черный дает шанс отдохнуть, содержит в себе обещание – «все будет нормально», надежду, но при этом надо помнить, что он не выпустит вас таким, каким вы были раньше – он затягивает, но не заставляет что либо делать. Когда наступает депрессия, то остаются только негативные характеристики черного цвета. Он всегда, как и смерть, говорит о тишине и спокойствии, означает окончание.

В мифологии также широко используется в Африке – связан с сезоном дождей (цвет деревьев и воды) – обозначает чувство неизвестности, загадочности, трудолюбия. Приношение черного животного – вызов дождя. Черные отметины на теле – болезнь.

Предпочтение черного в одежде – нехватка или отсутствие в жизни чего-то очень важного – человек закрывается черным цветом. Из черного надо выходит постепенно, разбавляя его другими цветами.

Черный и белый цвета вместе гасят друг друга, уже не несут своей первоначальной информации, не несут давление на психику. Следует обращать внимание на возраст, в котором отвергается черный цвет. Как правило, черный цвет выбирается, когда наступает депрессия и отвергаются окружающие.

Серый цвет.

Положительные характеристики	Негативные характеристики
Информированность Здравомыслие Реализм Соединение противоположностей	Боязнь утраты Меланхолия Болезнь Печаль Депрессия

Таблица 3. Положительные и негативные характеристики серого цвета

Серый цвет соединяет в себе противоположные качеств черного и белого, следовательно, чувствует себя ненужным и чужим и никогда не станет первым (т.к. у него нет к этому внутреннего стремления). Единственная цель – стабильность и гармония (из-за истощенности и усталости). Серый цвет считается одиноким, т.к. живет на границе черного и белого.

Люди, предпочитающие серый цвет, не верят, что эмоции могут что-то решить, не верят в искренность эмоциональных переживаний; считают, что эмоции можно проявлять только в определенных обстоятельствах (но только не сейчас). Отсюда их эмоциональная сдержанность и, следовательно, истощение.

Серый цвет всегда стабилизирует процессы вокруг, но всегда выглядит раздвоенным, всегда чувствует себя плохо. В негативном значении цвета для него никогда нет будущего – он стар, болен, никому не нужен, ему всегда чего-то не хватает. В своем положительном значении серый цвет уверен, что

лучшее – впереди, но ничего для этого не делает.

В мифологии и искусстве серый цвет мало используется. Если серый цвет преобладает в одежде – человеку свойственно стремление найти идеальные чувства, ощущения (положительные чувства, дающие внутреннюю гармонию и отдых). Этот цвет дает силу тому, кто слаб и уязвим. Одежда дает возможность быть свободным и хорошо успокаивает нервы. Как правило, такой цвет надевают при нервном истощении.

Оттенки серого

Светло-серый действует очень легко, выражает свободу и возвышенное психоэнергетическое состояние, готовность к контактам, хорошо успокаивает, умиротворяет и тело и разум (стремится к белому). Стиль его движения – неприкаянность (цвет привидения).

Темно-серый воздействует спокойно и тяжело, возбуждение в нем заторможено и приглушено. Людям, предпочитающим темно-серый, свойственна повышенная чувствительность, у них доминирует потребность в душевном и физическом удовлетворении. Этот цвет выражает постоянную борьбу разума с беспричинной тревогой (он лишен внутренней энергии – характеризуется такими выражениями, как «подрезаны крылья», «убитый, поломанный, но еще живой»). Такие люди страдают от своей чувствительности и отклоняют чувственные сердечные связи, т.к. не могут выдержать наплыва энергии.

Черный, белый и серый – ахроматические цвета. Общее правило для всех цветов – если используется 3 цвета, то обязательно используется еще один из ахроматических цветов.

Серебряный цвет

Он выходит из серого, выражает стремление к свободе и попытку преодолеть все ограничения.

Положительные характеристики	Негативные характеристики
Освещение	Двуличность
Отражение	Иллюзорность
Проникновение	Лживость
Беспристрастность	Безумство
Плавность	

Таблица 4. Положительные и негативные характеристики серебряного цвета

Серебряный цвет отличается стойкостью и уменьшает волнение. Он всегда медленно струится, освобождает от эмоциональной скованности, отличается способностью проникать везде. Обладает умением прекращать споры (из-за беспристрастности) и указывает на то, что человек любит

фантазировать.

В своем негативном значении серебряный цвет обычно связан с неспособностью принимать решения, с самообманом, иллюзиями по поводу происходящих событий («не знаю – то ли уже пришел, то ли уже ухожу»). **Серебряный** цвет часто связывают с лунной дорожкой. Человек, любящий этот цвет, не приемлет ответственности.

В мифологии **серебряный** цвет связывали с серебряной нитью, скрепляющей душу и тело.

Жемчужный цвет

Он символизирует роскошь, придает силы, может очищать разум. Свойства этого цвета исходят из самого жемчуга: он открывается тогда, когда ему самому нравится то, что происходит вокруг, отсюда его замкнутость, загадочность внутренняя теплота.

Человек такого характера не терпит назойливости и предпочитает молчать; он внешне замкнут и недоступен – «себе на уме». На окружающих такой человек производит в основном негативное впечатление.

Красный цвет

Положительные характеристики	Негативные характеристики
Лидерство Упорство Борьба за свои права Созидание Динамичность Настойчивость Первопроходство	Физическое насилие Похоть Нетерпимость Жестокость Разрушение Упрямство

Таблица 5. Положительные и негативные характеристики красного цвета

Красный цвет олицетворяет могущество, прорыв, волю к победе, он всегда добивается того, чего хочет (в зависимости от оттенка – способ достижения). Он всегда в движении, всегда источник энергии. Красный цвет любит быть первым, но не всегда может им быть – это зависит от разрушительных качеств. Девиз этого цвета – «пусть выживет сильнейший». Красный цвет заставляет насторожиться при опасности, символизирует страсть, возбуждает страстность, т.е. страстно любит, страстно ненавидит и страстно верит. Таким образом, ему свойственна максимальность в чувствах.

Красный цвет всегда практичен и не любит ходить вокруг да около (никогда не уговаривает – приходит и берет); горит желанием куда-то попасть. Он склонен к импульсивным поступкам, без предварительного обдумывания –

так называемый «слон в посудной лавке». Этот цвет заставляет быть активным во всем, воодушевляет и дает силы для продолжения начатого; олицетворяет победу, способность верно нанести удар.

Красный ищет справедливости, но довольствуется только ее видимостью. В связи с высокой активностью – хороший реформатор. Этот цвет всегда привлекает внимание, он демонстративен.

В мифологии красный цвет используется очень много: Бог войны в красном (аспект жестокости); в Африке – означал «я тебя люблю безмерно», в красное одевали в Африке царей и вождей (только они могли вынести смертный приговор), красный цвет связывали с жарки временем года и потерей самообладания. У крестоносцев в геральдике выражал любовь к Богу, ближним, но также ярость и жестокость. В христианстве алый как символ великолепия, пролитой крови. В древних племенах тело умершего окрашивали в красный цвет – активность и после смерти.

Оттенки

Алый сильно стимулирует чувственность, действует сильнее, чем красный. Проблемы, вызываемые этим цветом – склонность к принятию бесповоротных решений и фанатизм (люди стремятся покорить только самые высокие вершины).

Малиновый – в нем присутствует легкий голубоватый оттенок; этот цвет не борется с жизнью, а любит ее, не верит в результативность борьбы, а идет и берет желаемое. Как правило, имеет дело с индивидуальностью. Но не с массами. Проблемы этого цвета – импульсивность и непредсказуемость.

Огненный – в нем есть желто-оранжевый оттенок; отличается чрезвычайным усердием, устремляется вперед, независимо от поставленной цели (желтый). Отличается силой воли и пылкостью. Его проблема – он слишком пылок вы своем усердии – оставляет за собой выжженную землю, сжигает и себя.

Красно-коричневый отличается спокойной уверенностью в себе, энтузиазмом, не рассчитанным на произведение внешнего впечатления (коричневый гасит демонстративность). При повышенном предпочтении этого цвета констатируется переутомление и истощение. Главная проблема – недостаточная целеустремленность.

Розовый цвет

Положительные характеристики	Негативные характеристики
Дружелюбие Женственность Зрелость	Легкомысленность (ослабление влияния красного) Выставление себя на показ

Таблица 6. Положительные и негативные характеристики розового цвета

Розовый цвет означает романтичность, доброту, любовь, страстность. Чем он бледнее, тем сильнее выражение любви. Вызывает чувство комфорта, успокаивает, избавляет от навязчивых мыслей, помогает в кризисе. Но ему свойственна чрезмерная чувствительность.

Цвет орхидеи (светло-лиловый) в положительном аспекте – выделение яркой индивидуальности, в негативном – излишняя экзотичность, непреклонность, девиз – «все или ничего».

Красно-фиолетовый. Этот цвет улучшает самочувствие. В негативном аспекте – обезличенность и отсутствие индивидуальности.

Желтый цвет

Положительные характеристики	Негативные характеристики
Ловкость	Язвительность
Сообразительность	Сарказм
Оригинальность	Вероломство
Радость жизни	Рассеянность
Восприимчивость	Любовь к болтовне
Терпимость	Критичность
Честность	Нетерпимость
Уверенность в себе	Склонность к осуждению других
Справедливость	Цвет сплетен (желтая пресса)
Свобода	
Радость	

Таблица 7. Положительные и негативные характеристики желтого цвета

Желтый цвет распространяется во все стороны, олицетворяет ум, влияние доминанта. Он самый гибкий, везде проникает, помогает преодолеть трудности, способствует концентрации внимания (поэтому желательно сдавать экзамены в желтой комнате).

Под воздействием **желтого** цвета быстро принимается решение и мгновенно выполняется. Желтый цвет символизирует интуицию и сообразительность.

В мифологии **желтый** олицетворяет собой Солнце, тепло, весну и цветы. У евреев желтым цветом клеймили, сочетание желтого и черного – опасность (раскраска тигра, знак радиации), в народе – желтые тюльпаны – символы разлуки.

Если хочется носить **желтый** цвет – установление внутренней гармонии, спасение от неприятностей, желание на что-то сознательно воздействовать. Основная потребность людей, предпочитающих желтый цвет – раскрыться, показать себя, они ищут свободных отношений, чтобы разделить внутреннее напряжение и достичь желаемого. Желтый цвет избавляет от

ложной стыдливости и мыслей типа «я недостаточно хорош»; вызывает положительные ассоциации в рекламе.

Оттенки

Красно-желтый: в нем влияние желтого делается весомее. Выражает стихийность и импульсивность, уничтожение. Желтый направляет силу красного.

Лимонно-желтый: жестокость и безудержность; обладает противомикробным действием. Люди, предпочитающие этот цвет, обладают нестандартным мышлением, пронизательностью, критичностью, всегда себя контролируют, избегают критики и компрометирующих ситуаций.

Бледно-желтый: свобода от рамок.

Коричнево-желтый (медовый): объединяется легкость желтого и тяжесть коричневого. Потребность в счастливом и полном, наслаждение положением.

Золотой – это цвет славы, неизбежной победы. Не приносит себя в жертву и не принимает жертв, остается самим собой (ему ничего не надо). Положительный аспект – зрелость, опыт, мудрость, жизнеспособность, неисчерпаемые ресурсы; негативный аспект – пессимизм, ограниченность, бесчестие. Золотой нимб над головой – символ всепрощения и способ преодолевать все препятствия. Золото объединяет скромность ребенка и мудрость истинного правителя. Но он может провоцировать на конфликты.

Оранжевый цвет

Положительные характеристики	Негативные характеристики
Сила Неиссякаемая энергия Свободолюбие Волнение Терпимость (гасит агрессивность красного)	Всепрощение Нарочитость Высокое самомнение (демонстративное поведение)

Таблица 8. Положительные и негативные характеристики оранжевого цвета

Этот цвет отвечает за удовлетворение различных способностей, постоянно держит в тонусе; обладает всеми возможностями красного, но без агрессии. Его сила действует очень мягко. Воздействие, оказываемое им, является теплым, радостным и возбуждающим. Витальная сила красного позволяет оранжевому вытеснять все цвета. Этот цвет связана со стремлением к достижению самоутверждения.

Оранжевый цвет – цвет теплоты, блаженства, накала, но в тоже время – мягкого блеска заходящего солнца. Он всегда радует глаз и способствует

хорошему настроению. Практически всегда имеет благотворное влияние, т.к. показывает радостные стороны жизни (в отличие от синего).

В психодиагностике с помощью оранжевого различают красно-желтый и желто-красный. Положительное отношение к красно-желтому у гипертимных людей. Они блестяще, но неравномерно одаренные; изумляют окружающих своей гибкостью и многосторонностью своей психики; они часто одарены художественно. Обладают добротой, отзывчивостью; как правило находятся в хорошем настроении. Но при этом для них характерна поверхностность, неустойчивость интересов, постоянная потребность в увлечениях. Желто-красный цвет предпочитают люди, которым свойственна периодичная смена состояния возбуждения и депрессии. У кельтов богиня молодости и любви – в желто-красной одежде (ей принадлежат молодильные яблоки).

Оранжевый также символизируется и с вулканами – струящаяся энергия. В психотерапии оранжевый укрепляет волю, улучшает кровообращение и цвет кожи, благотворно действует на пищеварение, обостряет аппетит и вызывает чувство эйфории. Он оказывает поддержку в случае тяжелой утраты или горя; вносит утраченное равновесие. Оранжевый дает способность что-то делать и считается одним из лучших цветов в психотерапии.

Зеленый цвет

Положительные характеристики	Негативные характеристики
Стабильность Прогресс Обязательность	Эгоизм Ревность Ипохондрия (постоянное ощущение болезни)

Таблица 9. Положительные и негативные характеристики зеленого цвета

Зеленый цвет происходит от слияния синего и желтого, при этом взаимодополняются качества того и другого. Отсюда появляется покой и неподвижность. В зеленом всегда заложена жизненная возможность, он не обладает действующей во вне энергией, но содержит в себе потенциальную энергию – не покоится, а отражает внутреннее напряженное состояние. Он выражает отношение человека к самому себе; ничего не требует и никуда не зовет (смотрит мимо всех). В себе скрывает все свои тайны, вдохновляет стабильность. Символизирует процветание и новые начинания.

Люди, предпочитающие этот цвет, как правило, видят обе стороны ситуации, умеют взвешивать и оценивать шансы на благоприятный исход; умеют подавлять своим авторитетом, отличаются высокой работоспособностью. Они помнят только то, что нужно, при этом они склонны помогать другим людям, даже в ущерб себе. Они приветливы, но очень скрытны, у них есть свой собственный мир, который они никому не

раскрывают.

В негативном аспекте это цвет безмолвного одобрения и безнадежности. Это цвет, на который нельзя долго смотреть – вызывает скуку, т.к. ничего не дает.

Зеленый нейтрализует действие остальных цветов; помогает рассеивать негативные эмоции. Приносит спокойствие и умиротворенность, помогает сконцентрироваться и принять решение, помогает при шоке и обладает снотворным действием.

Оттенки

Чем больше синего, тем сильнее, холоднее и напряженнее воздействие цвета. Чем больше желтого, тем легче и гармоничнее действует цвет.

Сине-зеленый (бирюзовый) – самый холодный из всех оттенков, используется при создании освежающей прохлады, цвет стерильности.

Темный сине-зеленый – отвергается при нервном истощении; олицетворяет жестокость и тяжесть, создает ощущение изоляции. Его предпочитают люди, которые предъявляют к себе слишком жесткие требования, возводят свои воззрения в принцип и добиваются его соблюдения с непримиримой последовательностью.

Желто-зеленый – скрытая энергия, которая была в зеленом, освобождается. Люди, предпочитающие этот цвет, стремятся устанавливать как можно больше контактов, постоянно хотят встречаться с другими людьми, познавать новое. Рядом с белым этот оттенок производит впечатление строгого и делового, как правило, его стремятся разбавить серым – убрать навязчивость.

Коричнево-зеленый (зеленый + черный + желтый + красный) – выражает чувственную пассивность. Такие люди хотели бы наслаждаться состоянием, благотворно влияющим на чувства и содействующим отдыху; ищут возбуждения посредством наслаждения.

Чем темнее зеленый, тем более замкнутый человек. Зеленый цвет предпочитают те люди, которые стремятся благодаря твердости и стабильности приобрести манеру уверенно держаться. Стремятся к уверенности. Зеленый отвергается при физиологическом истощении.

Синий цвет

Это – концентрический цвет, он посвящает все только себе.

Положительные характеристики	Негативные характеристики
Организованность Непреклонность Идеализм Сила духа	Фанатизм Подчиненность

Таблица 10. Положительные и негативные характеристики синего цвета

У этого цвета «нет дна», он никогда не кончается, он затягивает в себя, опьяняет. При этом сила цвета недооценивается. Он создает предпосылку для глубокого размышления над жизнью; зовет к нахождению смысла, истины. Но не дает ответа в понимании смысла жизни; вгоняет в меланхолию, слабость. Вызывает не чувственные, а духовные впечатления. Синий цвет – это постоянство, упорство, настойчивость, преданность, самоотверженность, серьезность, строгость.

Люди, предпочитающие этот цвет, стараются все привести в порядок, систематизировать. Они всегда имеют собственную точку зрения; преданы тому, что делают, их преданность людям может доходить до рабства.

В мифах – синий цвет – это божественное проявление, цвет загадочности.

Синий цвет – потеря реальности, мечтание, фанатизм. В синий цвет одеты маги и волшебники. В средневековье, люди, ходившие в голубом, знали истину. В Древнем Египте пирамиду изнутри красили синим цветом. Жук – скоробей синего цвета. Будда и Кришна – синего цвета. Синий цвет во флагах – свобода, объединение, принадлежность к большому целому.

Способствует восстановлению нервной системы; помогает при рассеянности, нервном перенапряжении, унимает разбушевавшиеся страсти, гасит эмоции.

Оттенки

Голубой – цвет беспечности, он успокаивает, излучает надежность, но при этом, глядя на него, невозможно сосредоточиться. Он не способствует развитию воображения. Снижает напряжение, комфортен. Это цвет «спокойной эмоциональности»; дает возможность быть вне границ общества, расширяет пространство. Но замедляет рост и развитие. Это цвет мечтаний и грез, цвет мира и согласия.

Темно – синий (индиго) цвет сновидений. Он очень глубокий, приводит к депрессии, вызывает угнетающее действие, беспокойство, излишнюю серьезность, грусть, печаль. Вызывает потребность физиологического покоя и удовлетворенность в мире. Отвержение этого цвета – при нежелании расслабиться и отдохнуть.

Коричневый цвет

Положительные характеристики	Негативные характеристики
Надежность Здравый смысл	Депрессия Разочарование

Таблица 11. Положительные и негативные характеристики коричневого цвета

Это – затемненный желто- красный цвет: импульсивная жизненная сила красного сдерживается, замирает. В **коричневом** остается жизненность, которая потеряла свою активность. Выражает жизненные ощущения тела. Люди, предпочитающие этот цвет, желают физического отдыха, покоя.

Коричневый цвет олицетворяет стабильность, преданность (при приеме на работу оказывает положительное воздействие); он весь на поверхности. Успокаивает, поддерживает во время тревоги, волнений. Выбирается при нервном истощении, когда человеку кажется, что ситуация конфликта неразрешима. Отвергается когда человек хочет найти свою индивидуальность, уйти от инстинктов тела, перестать от них зависеть. При этом людям нужны категоричность и внимание.

Оттенки

Желто – коричневый цвет трудолюбия и строгости.

Кремовый оказывает мягкое воздействие, расширяет пространство, облегчает восприятие действительности, дает уверенность, что все будет в порядке.

Фиолетовый цвет

Образуется красным и синим, которые гасят друг друга. Красный находит свое разрешение в синем, а синий свой смысл в красном. Отсюда – завуалированное возбуждение. Обозначает чувственность, которая стоит на грани индивидуальности и определяется как внушаемость. Это цвет идеализма, способствует повышению самооценки.

В мифах – в средневековье – цвет раскаяния. В перстне кардинала – фиолетовый аметист – символ воздержанности.

Фиолетовый – тяжелый цвет. Его надо разбавлять, иначе он может привести к депрессии

Оттенки

Темно-фиолетовый символизирует грубость и властность.

Лиловый (светло- фиолетовый) успокаивает при тревоге, символизирует интуицию; оказывает мягкое неинтенсивное воздействие, улучшает зрение (анютины глазки способствуют этому).

Сиреневый – тщеславие, незрелость, выбирается в подростковом возрасте.

2.4 Цветовые ассоциации

Цветовые ассоциации можно подразделить на несколько групп.

Физические ассоциации:

- весовые (легкие, тяжелые, воздушные, давящие и т.д.);
- тепловые (теплые, холодные, горячие, ледяные и т.д.);
- фактурные (мягкие, жесткие, гладкие, колючие, шершавые и т.д.);
- акустические (тихие, громкие, глухие, звонкие и т.д.);
- пространственные (выступающие, отсутствующие, глубокие и т.д.).

Эмоциональные ассоциации:

- позитивные (веселые, приятные, лирические и т.д.);
- негативные (грустные, трагические и т.д.);
- нейтральные (спокойные, уравновешенные и т.д.).

Качества цветowych ассоциаций, а также эстетическая оценка цветов зависят как от объективных свойств самих цветов, так и от свойств воспринимаемого субъекта.

Объективные свойства цвета.

К объективным свойствам цвета относится его чистота, светлота (яркость), форма цветовой пятна, место и значение его в визуальной структуре, материал, фактура.

- Чем чище и ярче цвет, тем определеннее, интенсивнее и устойчивее реакция.
- Сложные, малонасыщенные, среднесветлотные цвета вызывают весьма различные (неустойчивые) и относительно слабые реакции.
- К наиболее однозначным ассоциациям относятся температурные, весовые, акустические (самые разные люди оценивают эти качества в основном одинаково).
- Пурпурные цвета вызывают разные реакции.
- Желтые и зеленые цвета вызывают наибольшее разнообразие ассоциаций.

2.5 Соответствие между эмоциями человека и комплексом пластических и цветowych образов

Напряжение

Неустойчивость формы. Дробнота композиции. Нелогические сложности. Цветовой конфликт. Непрерывная интенсивность цвета.

Разрядка

Простота, Разнообразие объемов. Плавные линии. Изгибающиеся формы и пространства. Явная конструктивная устойчивость, горизонтальность. Приятные и удобные очертания. Композиция насыщена спокойными цветами.

Испуг

Ощущаемое ограничение. Отсутствие точек ориентации. Скрытые зоны и пространства. Наклоненные, искаженные или разбитые плоскости. Неустойчивые формы. Острые выступающие элементы. Тусклость, темнота, мрачность. Холодные тона.

Веселье

Свободные пространства. Гладкие, плавные формы и узоры. Движение и ритм. Отсутствие ограничений. Формы, цвета и символы вызывающие скорее к эмоциям нежели к интеллекту. Зачастую светлое, яркое и стихийное взятое в контрасте с тяжеловесным и темным. Теплые и яркие цвета.

Созерцание

Масштабность не имеет значения. Все пространство может быть успокаивающим и скромным или же очень просторным и богато разукрашенным – лишь бы конструктивные формы не привлекали внимания. Отсутствие отвлекающих резких контрастов. Пространство должно обеспечивать ощущение изолированности, уединения, отрешенности и покоя. Мягкий рассеянный свет. Спокойные нейтральные цвета.

Динамическое действие

Смелые формы. Мощный конструктивный ритм. Плоскости поставлены под углом. Грубые поверхности. Крутая вертикаль. Явный композиционный центр. Движение, вызываемое динамичными линиями. Сильные простые цвета.

Возвышенное, духовное

Поражающий масштаб. Высоко парящие формы в контрасте с низкими горизонтальными формами. Завершенный композиционный порядок, часто симметричный. Холодные цвета.

С точки зрения физиологического воздействия все цвета и их сочетания можно разделить на две основные группы:

- а) простые, чистые, яркие цвета, контрастные сочетания;
- б) сложные, малонасыщенные цвета, нюансные сочетания.

2.6 Проблемы цвета

Проблема цвета всегда была и остается актуальной для художника. Решение проблемы колорита и цвета базируется на глубоком знании и осмыслении опыта, накопленного человечеством в этой области. Рассматривая произведения искусства всех эпох можно смело утверждать, что проблемы цвета, возникающие перед художниками, практически не изменяются во времени и пространстве: изменяется только их решение.

Ощущение цвета, вызванное светом, в значительной степени обуславливается психофизическими закономерностями восприятия. Человек легко различает не только разные цвета, но и их оттенки, отличные один от другого по светлоте и насыщенности.

В теории живописи и живописной практике изучаются главным образом художественно-эстетические свойства цвета, закономерности создания цветового строя колорита, различные приемы использования контрастов, соотношение цвета с другими компонентами художественной формы, роль цвета в организации живописной композиции. Цвет обладает сильным психологическим воздействием на зрителя и поэтому он является значительным композиционным фактором.

Теория цвета как средство художественной выразительности в декоративной живописи базируется на научном цветоведении. Фундаментальной наукой для студентов в области цвета является живопись. Только она способна отразить на плоскости все богатство цветовых и светлотных отношений в их многообразных по характеру переходах,

контрастах и комбинациях. Главным критерием оценки цвета и колористических сочетаний в художественной практике является их красота.

Воспитание у студента живописного восприятия основывается на развитии чувства цвета. Под этим подразумевается во-первых, способность различать цвета и оценивать их и, во-вторых, способность согласовывать и сочетать цвета, ощущать и выражать цветовое единство, образованное несколькими цветами. Студент должен видеть цвета сравнительно с другими, не по отдельности, а вместе по отношению одного к остальным.

Цвет как живописный термин становится синонимом той живописной правды, достижение которой превращает краску на плоскости в изображение. Необходимо развивать сознательное отношение к способам письма, добиваться необходимого эмоционального состояния той или иной живописной поверхности. Творчество студента в области цвета рождается из глубоко проникновения в сложные бесконечные связи и закономерности в том или ином цветовом явлении, а также и обратно: на приобретенном опыте в создании системы закономерностей и связей в явлении задуманном студентом.

2.7 Колорит

В XIX веке Гегель дал определение колорита по отношению к валерной живописи. Сущность колорита, по его словам, заключается в употреблении всех красок так, чтобы обнаружилась независимая от объекта игра отражений, составляющая вершину колорита; взаимопроникновение цветов, которые переливаются в другие отражения и носят столь тонкий, мимолетный характер, что здесь начинается переход в музыку.

В начале XX века немецкий исследователь Э. Ужитц классифицировал разнообразные формы использования цвета как средство художественной выразительности и выделил три основных типа организации колорита в изобразительном искусстве – полихромия, гармонию и колоризм. Полихромия, по мнению Ужитца, сводится к раскраске и применяется в скульптуре, орнамента, плакате. Гармония применяется в тех видах искусства, где необходима созвучность цветов, которая придает художественному произведению определенное настроение и влияет на содержание. Колоризм как принцип организации цветового строя возможен только при подражании природе, присущ только живописи.

Другой немецкий ученый Ф. Енике выделяет три вида колорита цветового строя произведения, построенного по принципу подражания природе: абсолютный колорит, преувеличенный колорит, тональный колорит.

Абсолютный колорит передает все модификации цвета и тона изобразительной природы, преувеличенный колорит – преувеличенную насыщенность цветовых сочетаний природы, тональный колорит передает не реальные цвета изображаемой природы, а преднамеренно сгармонизированные и выраженные через общий цветовой тон.

Основу колорита как систему организации цветовых сочетаний в

изобразительной грамоте (живописи) составляют цветовые отношения (цвета), цветовой тон, гамма, оттенки и т.д.

Колорит – это характер взаимосвязи всех цветовых элементов произведения. Колорит – важнейший элемент художественной формы, служащий раскрытию образного содержания произведения. Колорит можно определить как систему цвета, выражающую какую либо мысль, чувство, состояние природы или человека. Эстетически полноценный, совершенный, ясно воспринимаемый зрителем колорит – это связная целостность (система), все цвета в этой системе связаны и объединены. Связующим фактором может быть одинаковая степень чистоты цветов (смешанность), обобщающий «налет» какого-либо одного цвета, светотеневая «вуаль», некоторые композиционные приемы размещения цветовых пятен на плоскости. Колорит должен быть осмыслен и связан как с формой, так и с содержанием произведения, его замыслом. В декоративной живописи колорит, цветовые отношения, контрасты и т.д. существующие в действительности студент по-своему воспринимает, обобщает, интерпретирует в соответствии с творческим замыслом. Научное цветоведение не может нам объяснить законы создания колорита в живописи – основу живописного мастерства.

Существовало много попыток создать систему правил для цветового построения произведения, но они менялись. Остается лишь три общих закона – закон увиденности цвета, закон подчинения содержательной задаче образа и закон единства (цельности) системы переложения красок природы.

На колорит живописного произведения значительно влияют характер и цвет источника освещения и среда, в которой находится изображаемый объект. Как бы ни были разнообразны цвета изображаемых элементов, характер и цвет освещения объединяет их колористически. Если в изображении хотя бы один цвет не предают влияния цвета освещения, этот цвет будет выделяться как чуждый и посторонний данному состоянию освещенности, он будет разрушать колористическую гармонию и цельность изображения. Таким образом, колористическая объединенность различных цветов общим цветом освещения – основа создания колорита.

Колорит в живописи выполняет также композиционные задачи. Благодаря соответствующей ритмической организации цветовых форм на плоскости и достижению равновесия всех цветовых пятен живописного произведения, колорит концентрирует внимание зрителя на наиболее важных местах, способствует организации композиционного строя и определяет последовательность зрительно восприятия.

Колорит живописного произведения часто характеризуют словами теплый, холодный, золотистый и т.д., имея ввиду цветовую гамму.

Колористическое богатство декоративной живописи достигается также посредством нюансировки цвета, поисками различных его оттенков, взаимопроникновения одной цветовой темы в цвета другой. Это создает ощущение вибрации цвета, его взаимодействия.

2.8 Типы колорита

Все многообразие цветовых систем может быть сведено схематически к нескольким типам колорита.

- Насыщенный.
- Разбеленный.
- Валер
- Ломаный (серый).
- Зачерненный.
- Классический (гармонизированный).

Насыщенный колорит. В декоративной живописи первое место отведем колориту, построенному на чистых цветах. В нем используется небольшое число основных цветов – красный, желтый, зеленый, синий, белый, черный. Эта палитра может быть сокращена до трех или двух цветов, или расширена за счет промежуточных цветов спектра – оранжевого, голубого, пурпурного, фиолетового.

В простых насыщенных цветах некоторых современных красок (химических) заключена некая экстремальность, агрессивность. Их пронзительная насыщенность придает им иллюзорный динамизм. Яркий колорит не очень хорошо согласуется с принципами натурализма, но гораздо лучше с принципами содержательности, выразительности и декоративности, если художник добивается символического звучания своего произведения.

Разбеленный колорит. Колорит постановки может быть решен в разбеленном высветленном виде. Это колорит спокойный, прозрачный, пастельный, в высшей степени гармоничный. В таком колорите чувствуется изысканность, легкость, изящество, утонченность. Ван Гог неодобрительно отзывался о такой живописи. Он пишет: «Я с каждым днем все острее ненавижу те картины (об импрессионистах), на которых везде одинаковый цвет...»

Валер. Художники под словом Валер понимают разработку цветовых градаций, элементов изображения от светлого до темного при сохранении цветового богатства. Термин Валер обозначает не столько какое-либо качество цвета, сколько качество самой живописи, понимая под последним совокупность всего в ней заложенного: качества цветовых, светлотных, технических, фактурных сторон. Валер в живописи создается незаметным переходом одного цветового тона в другой посредством так называемой деградации тонов и образованием в результате цветовой гаммы.

Ломанный (серый) колорит. Это колорит, в котором преобладают цвета с помесью серого. Такие цвета всегда усложнены, им трудно подобрать название. В них есть тонкость и изящество, удовлетворяющие изысканным вкусам, они приятнее усталому или изощренному зрению, чем чистые, открытые или разбеленные цвета. Конечно, такие гаммы говорят об увядании, в них есть нечто декадентское. Серый колорит признак усталости культуры, «мутного»

мирочувствия, пессимизма, не исключая высокие эстетические запросы.

Зачерненный колорит. Этот колорит мы наблюдаем там, где в понимании мира нет ясности. При умелом использовании колорит произведения не пугает мрачными ассоциациями, напротив, выявляет жизнерадостность или изысканную красоту. Темные гаммы создают впечатление спокойствия, уюта.

Классический колорит. Отражает природу человека в его нормальном, спокойном и здоровом состоянии, в нем нет ни экзальтации яркости, ни угнетенности черноты, ни болезненной хрупкости белизны. Классический колорит соответствует способностям и потребностям нормального зрения: в нем есть хроматические краски, без которых человеку трудно жить, но эти краски не утомляют глаз яркостью и насыщенностью, они всегда несколько приглушены и смягчены. Насыщенных цветов не много, они дополняются разбеленными, зачерненными или ахроматическими. Все краски приведены в гармоническое единство друг с другом.

3. ФОРМА И ЦВЕТ

Декоративная живопись по сути своей несет «украшающую» функцию. Следовательно, эта живопись должна обладать совершенством и красотой и формы и цвета. И то и другое в декоративной живописи – средства изобразительного искусства. Они должны действовать заодно, быть равноправными, направленными к одной цели, созданию выразительной и эстетически привлекательной цветовой композиции. Форма в изображении обобщается, трансформируется, искажается. Природная форма уступает место «сотворенной», созданной художником, но с сохранением понятия черт ее узнаваемости в изображении. Прежде всего и сильнее всего на зрителя воздействует цвет в такой живописи. Основная информация все-таки вкладывается в цвет, а форма в какой-то степени оказывается в подчинении. Цвет исходит от чувства студента более непосредственно, чем форма, и чувству зрителя он может говорить прямо, минуя логику. Отвергнув объемную форму, превратив ее в плоскость, более свободно студент работает с цветом. Взаимоотношения формы и цвета в декоративной живописи имеют свои тенденции. В ней практикуется отказ от натурального природного цвета ради повышения его выразительности, духовности, содержательности и, конечно, декоративности. Студент в декоративной живописи не копирует цвет с натуры. Условность живописных решений постановки позволяет считать реальную цветовую гамму желательной, но не обязательной. Передавая колорит постановки, живописец использует цвет для выражения своих чувств, мыслей для придания живописи выразительности, красоты, настроения.

4. ЦВЕТОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ

4.1 Композиция

Композиция не отделима от творчества. Она является основой развития творческих способностей, и без активной работы в этой области нельзя говорить о воспитании художника, даже если он умело рисует и пишет. Бытует мнение будто композиция – это некая обособленная область свободного творчества, существующая сама по себе. Но работа над ней не отделима от восприятия природы и начинается с развития способности видеть природу цельно, художественно, т.е. композиционно.

Всегда ли в натуральных этюдах по декоративной живописи достаточно четко ставятся вопросы организации листа, распределения общих масс, ритмов, контрастов, соразмерности, орнамента, фактуры, связи с форматом, раскрытия содержания. В большинстве случаев композиционное решение постановки у студента сводится к относительно благополучному размещению изображаемого, обычно выраженного линейно без учета равновесия цветовых масс. Таким образом, может быть упущена и суть колорита, как композиции цвета.

4.2 Свет

Значение освещения для передачи цвета трудно переоценить. В сущности, мы и видим только то, что хотя бы как-то освещено, да и сам цвет – это тоже следствие взаимодействия освещения и зрения. Гегель писал в своей «Эстетике»: «Если мы теперь спросим, каков тот физический элемент, которым пользуется живопись, то это – свет как всеобщее средство видимого проявления предметности вообще».

В декоративной живописи цвет становится не средством для решения объемной формы, а композиционным средством, которое организует живописную поверхность, сосредотачивает внимание зрителя на отдельных деталях и уводит его от других. Свет придает композиции динамичность, экспрессивность, эстетическую выразительность. В декоративной живописи приемлемы буквально все варианты решения проблемы света – от полного игнорирования этой проблемы до сложных приемов сочинения различных функций света. В декоративной живописи можно достичь эффекта света живописной поверхности при помощи контраста яркостей без изменения цветового фона – классическое решение проблемы света.

Свет, как и цвет – могучее средство декоративной живописи. Трактовка света только тогда хороша, когда она связана с содержанием живописного этюда, его замыслом, композиционным строем и всеми художественными средствами.

4.3 Цветовая композиция

Цветовая композиция для нашего зрения представляет собой некоторую совокупность, систему цветowych пятен на плоскости. Расположение этих пятен, где их цветовые характеристики и размеры подчиняются определенной ритмической закономерности и логике, связанной с содержанием и есть цветовая композиция. Цветовая композиция непременно содержит то или иное эстетическое качество или производит эстетическое впечатление, задуманное художником.

Таким образом, определение цветовой композиции кратко и достаточно близко к сути можно сформулировать так: цветовая композиция – это совокупность цветowych пятен на плоскости листа, организованного в какой-либо закономерности и рассчитанного на эстетическое впечатление.

Существует в истории современного искусства сравнительно немного типов цветовой композиции. Остановимся на некоторых из них.

Первый тип – *монохромия*. В композиции доминирует один цветовой тон или несколько соседних цветов, воспринимаемых как оттенки основного. При композиции этого типа достигаются разнообразные и сильные эффекты в декоративной живописи.

Второй тип – *полярная цветовая композиция*. Доминантой служит пара контрастирующих цветов, противоположных в цветовом круге. Эти цвета могут быть дополнительными или близкими к ним. Полярную композицию могут составить только два цвета. Эти цвета также могут быть взяты с оттенками, т.е. каждый цвет может быть развернут в монохромный ряд или группу. Кроме того, в полярной композиции, как и во всякой другой, могут участвовать ахроматические цвета.

Третий тип – *трехцветная композиция*. Основу трехцветной композиции могут составлять: триада основных цветов (красный, зеленый, синий), триада основных красок (красный, желтый, синий), а также любые три цвета при вершинах равностороннего треугольника, вписанного в цветовой круг. Трехцветие самый сложный тип цветовой композиции, его труднее гармонизировать, привести к равновесию и к единству гаммы.

Четвертый тип – *многоцветие*. Это такая цветовая композиция, в которой доминируют четыре или больше хроматических цвета. Обычно в многоцветие используются две основные пары, или четыре основных хроматических цвета (красный, желтый, зеленый, синий), а также их оттенки. Многоцветие со сдвигом к одному цветовому тону представляет синтез многоцветия и монохромии.

Цветовое композиционное решение любой многоцветовой постановки в декоративной живописи всегда представляет собой сложный творческий процесс. И дело здесь не только в специфике ее технической реализации, сложность заключается, прежде всего, в эстетических закономерностях организации ритмического строя цветовой композиции как целостности художественной системы. Диалектический подход к решению композиции

подтверждает тот факт, что это сложное противоречивое явление, и что главное – установление гармонического единства между различными противоположностями и тенденциями.

Понятие колорит и цветовая композиция могут быть поставлены рядом. Колорит в известном отношении может быть означен как цветовая композиция.

4.4 Ахроматическая цветовая композиция

Ахроматическая композиция может состоять из белого и черного, а также всех промежуточных серых тонов. В нее могут включаться небольшие по площади акценты хроматических цветов. В многоцветной композиции ахроматические цвета играют особую роль. Так белый цвет активизирует звучание цветовых тонов и их насыщенность и одновременно придает колориту легкость, воздушность. Черный цвет собирает композицию. Делает возможным существование даже дисгармоничных цветовых пятен при их контурной обводке этим цветом. В сочетании с черным цветом сильнее звучат насыщенные контрастные цвета. Нейтральный серый цвет придает колориту сдержанность, мягкость, вместе с тем открываются возможности усиления звучания цветовых тонов, используемых в сочетаниях с ахроматическими серыми цветами.

5. КОНТРАСТ

Контраст как сопоставление каких-либо крайних значений – одно из самых распространенных выразительных средств в искусстве. Например, живопись строится на соотношении и, следовательно, сопоставлении теплых и холодных тонов, графика – на сопоставлении темных и светлых, а архитектура – легких и тяжелых элементов конструкции, т.е. несущих и несомых. Сопоставление звука, имеющего определенную высоту и длительность, с паузами составляет структуру музыки, а борьба добра со злом – основу драматургии. Наше восприятие действительности вообще строится на сопоставлениях: приятного и неприятного, простого и сложного, возвышенного и земного.

Но контраст, являясь формой сопоставления чего-либо, одновременно служит и средством гармонизации, потому что объединяет противоположности в единую систему, обозначая как бы ее крайние полюса.

Известно, что гармония определяет закономерности внутренних связей отдельных элементов произведения искусства, способы их организации и взаимодействия в структуре целого. Ференц Лист так писал о гармоническом принципе контраста: «Каждый элемент, соприкасаясь с другим, приобретает новые свойства, утрачивая при этом первоначальные и испытывая иное, чем прежде, воздействие со стороны изменившегося окружения, он принимает новую форму. Прими во внимание, что если ты хочешь сделать превосходнейшую темноту, то придай ей для сравнения превосходнейшую белизну, и совершенно так же превосходнейшую белизну сопоставляй с

величайшей темнотой. Бледно-синий заставит казаться красный более огненно-красным, чем он кажется сам по себе в сравнении с пурпуром. Темный цвет не должен граничить с другим темным цветом, а с весьма отличным, т.е. с белым или причастным к белому, и так же белый цвет не должен никогда граничить с белым фоном, но с возможно более темным или склоняющимся к темному. Фон, окружающий фигуры каждого написанного предмета, должен быть темнее, чем освещенная часть этой фигуры, и светлее, чем его затененная часть».

Каждый профессионал хорошо понимает значение последнего правила для передачи глубины пространства, четкости соотношения «фигура-фон». Психологическая реакция, вызываемая действием контраста, исключительно важна в структуре художественного произведения. Символика контраста часто используется в целях передачи определенного мировоззренческого содержания. Контраст – это один из важнейших формообразующих элементов. В сочетании со светотенью и линейной перспективой он создает ощущение пространственной глубины. Цветовая гармония, колорит и светотень в качестве одного из обязательных структурных элементов включают в себя тот или иной вид контраста. Редкое описание или искусствоведческий анализ изображения обходится без упоминания о контрастах.

Понятие контраста в изобразительном искусстве достаточно универсально, а потому наполняется конкретным содержанием в зависимости от контекста. Например, применительно только лишь к цветовому контрасту возможны следующие его разновидности: одновременный контраст, последовательный контраст, комплементарный контраст, оттеночный контраст, качественный контраст, количественный контраст, контраст по насыщенности, пограничный контраст.

Можно сказать, что контраст – это основное условие зрительного восприятия, потому что только наличие светлотной и цветовой разницы между разными участками предмета позволяет его увидеть. Что же касается перечисленных выше разновидностей цветовых контрастов, то они являются следствием цветовой индукции, т.е. изменения характеристик цвета под влиянием наблюдения другого цвета или, проще говоря, взаимного влияния цветов друг на друга.

Одновременный цветовой контраст хорошо наблюдается, когда два цветовых оттенка воспринимаются одновременно с нейтрально-серым. При этом серое поле, расположенное на одном из цветовых полей, приобретает оттенок другого цветового поля.

Последовательный цветовой контраст аналогичен одновременному контрасту, но только в виде последовательного образа. Он наблюдается, если в течение 20-30 секунд смотреть на цветное поле, а затем перевести взгляд на бесцветное (белое) поле, тогда это поле окрасится в дополнительный (комплементарный) цвет, расположенный на противоположном конце цветового круга.

Комплементарный контраст проявляется при близком расположении

дополнительных цветов. Ощущение насыщенности каждого из них усиливается, впрочем, лишь до той поры, пока они занимают сравнительно большую площадь в поле зрения. При рассматривании их с большого расстояния вступает в силу закон аддитивного смешения, и составляющие дополнительные цвета воспринимаются как единое серое пятно. Художники-пуантилисты, которые создавали изображение на своих картинах из цветных точек и мелких мазков, насыщенными по цвету красками хорошо знали эту особенность восприятия и учитывали ее в своем творчестве.

Оттеночный контраст наглядно проявляется в том случае, когда рядом располагаются все три комплементарных цвета. При этом затрудняется их оттеночное восприятие.

Качественный контраст наблюдается при сравнении различных яркостей и насыщенностей одного и того же цветового тона. Он широко используется в технике гризайля, когда акварельный рисунок исполняется одной краской какого-либо одного цвета. Как выразительное средство качественный контраст используется при съемке портрета и обнаженной натуры, когда воспроизводится все богатство оттенков человеческой кожи на лице и фигуре модели.

Количественный контраст возникает между двумя окрашенными в различные цвета предметами (или объектами), если их массы сильно отличаются друг от друга, при этом обязательно должно ощущаться некое психологическое равновесие между этими разными по цвету и размеру пятнами. Обычно этот вид контраста сочетается с разновидностью комплементарного контраста, когда маленькое пятно усиливает звучание цветового поля всего изображения. В живописи этот прием используется очень давно и очень успешно. В пейзажах старых мастеров часто на фоне зелени можно заметить маленькую фигурку в красном костюме или даже просто в красной шапочке - это маленькое красное пятнышко сразу оживляет зелень на всей картине.

Контраст по насыщенности особенно заметен при сопоставлении ахроматических цветов с хроматическими, при этом светлота фона, на котором помещается цвет, имеет огромное значение: на темном фоне цвет выглядит ярче и насыщеннее, чем на светлом. Этот вид контраста очень широко используется в практике, давая возможность художнику добиваться интенсивного звучания цвета (например, палехские росписи на черном фоне).

Пограничный контраст возникает на границе двух смежных, цветных поверхностей, и практически пограничный и одновременный контрасты всегда сопутствуют друг другу.

Светлотный контраст имеет для изобразительного искусства основополагающее значение. Он является величиной суммарной и в одинаковой степени зависит, во-первых, от разницы светлот различных мест объекта (а точнее, от коэффициентов отражения различных участков), во-вторых, от контраста освещения, т.е. соотношения освещенности в светах и тенях объекта.

Стоит задуматься над тем, как живопись, располагая только контрастом между белым и черным (ибо нет таких цветных красок, которые были бы ярче белил и темнее жженой кости или сажи), умудряется изображать самые разные объекты при самых различных эффектах освещения. И яркий солнечный день, и пещеру, освещенную факелом, и лунную ночь, и ночную городскую улицу с фонарями, и даже космические и иные фантастические сюжеты.

Каким же образом живописцам удается, имея всегда неизменный интервал яркостей на картине, обусловленный светлотой реальных красок, изображать совершенно разные сюжеты с абсолютно разными интервалами яркостей тех объектов, которые они воспроизводят? Многие теоретики живописи приходили к выводу, что художник особым образом транспонирует яркостные ряды объекта, приспособлявая реальные соотношения к возможностям своей палитры, а возможности ее, как мы знаем, таковы, что все цвета располагаются по яркости в интервале между белилами и сажой. Это соотношение яркостей составляет примерно 1:40 - 1:60.

Такое же соотношение между черными буквами и белой бумагой и между черным сукном и белым снегом в зимний пасмурный день.

А.Зайцев в своей полезной книге «Наука о цвете и живопись», рассуждая о таких важных для каждого художника понятиях, как «яркость», «светлота», пишет: «Диапазон светлот от белого до черного в природе в тысячи раз превышает диапазон светлот между черной и белой красками в условиях освещения мастерской. Это с полной очевидностью показывает, что отношения яркостей в природе не могут быть перенесены на холст в их абсолютных величинах, а требуют своего рода перевода, что давно замечено художниками. В ряде классических произведений мировой живописи мы видим удивительные эффекты освещения, поражающие своей правдивостью. Пути этого перевода многообразны и пока не укладываются ни в какие формулы даже в творчестве тех художников, лозунгом которых была наибольшая близость к природе».

6. ПОНЯТИЕ О ЦВЕТОВОЙ ГАРМОНИИ

Цветовая гармония – это важнейшее средство художественной выразительности. Термин гармония – означает созвучие, согласие, противоположность хаосу и является философско-эстетической категорией, означающей высокий уровень упорядоченного многообразия, оптимальное взаимосоответствие различного в составе целого, отвечающее эстетическим критериям совершенства красоты. Категория гармония не только формальная, но и содержательная и мировоззренческая.

Термином «цветовая гармония» можно назвать приятное для глаза, красивое сочетание цветов, предполагающее определенную согласованность их между собой, соразмерность и пропорциональность. Между отдельными цветовыми пятнами произведения существует тесная взаимосвязь: каждый отдельный цвет уравнивает или выявляет другой, а два цвета, взятые

вместе, влияют на третий. Изменение одного какого-либо цвета ведет к нарушению этой связи и разрушению гармонии. Закономерность служит главным признаком гармонии. Предполагается, что благодаря ей мы воспринимаем упорядоченное сочетание цветов как эстетически положительную цельность. Из этой предпосылки и вытекают все попытки сформулировать законы цветовой гармонии на основе чередования равновесия, подобия, положения в цветовом круге и проч. Но, тем не менее, бывает так, что цветовые сочетания, построенные по всем правилам, оцениваются зрителем как негармоничные. И наоборот, самый «некрасивый» цвет (или сочетание цветов) в зависимости от контекста и в связи с другими изобразительными элементами может быть воспринят как «красивый» и приятный. Комбинация цветов сама по себе, рассматриваемая отдельно, может быть и гармоничной, и негармоничной, но в общей структуре художественного произведения это может не замечаться.

Теория цветовой гармонии, в конечном счете, не может быть сведена лишь к решению вопроса о том, какой цвет с каким гармонирует. Общие принципы цветовой гармонии не могут быть определены без учета содержания, композиции, пространства, формы и фактуры. Ф.Ходлер пишет о цвете: «Действенность и значение красок зависят от их интенсивности, места, которое они занимают на полотне, и от их положения среди других, усиливающих их или ослабляющих, в зависимости от большей или меньшей близости к белому и черному. Окраска предметов зависит от цвета освещения. Известно, что именно цвет ссорит часто художника с публикой. Она долго не могла понять, что розовое лицо на воздухе при голубом небе может стать фиолетовым; если же его освещают лучи заходящего солнца, то даже оранжевым и ярко-красным. Из-за отсутствия наблюдательности, главным же образом из-за недостатка опыта, глазу непонятны эти нюансы художника, они кажутся ужасными преувеличениями. Прелесть красок заключается, прежде всего, в их аккордах, в повторении нюансов одного и того же цвета».

В декоративной живописи гармония строится по следующим закономерностям:

- Пятновой ритм цвета, его пропорциональные соотношения с другими цветами, участвующими в цветовой композиции, должны быть согласованы с соседними цветами. Цвета в композиции не должны «спорить» друг с другом.
- Цвета в композиции в сочетании друг с другом должны становиться «богаче», чем взятые в отдельности.

Гармоничность цветового строя достигается сопоставлением таких цветов, в которых имеется равновесие между единством и различием основных характеристик цвета.

В художественной практике при оценке сочетаемых цветов самое важное – их эмоциональная выразительность, способная вызвать чувственные переживания. Нельзя анализировать гармонические сочетания изолированно от эстетических вкусов и взглядов, нельзя понимать гармонию цвета как категорию незыблемую, раз и навсегда принятую.

Нет, и не может быть цветов красивых и некрасивых, гармоничных и дисгармоничных. Эстетическая оценка цветовых отношений в первую очередь определяет отношение цветовых тонов. Именно сочетание различных цветовых ионов, прежде всего, обуславливает и характеризует гармонические сочетания. По-настоящему оценить цветовые сочетания можно с учетом светлотных отношений. Поэтому любой цвет нельзя рассматривать изолированно от его насыщенности и светлоты. Один и тот же цвет в разном светлотном окружении производит иногда приятное, а иногда неприятное впечатление.

Гармонию цветов надо рассматривать как гармонию цветовых отношений, как совокупность цветовых комбинаций с учетом всех основных характеристик цветов – светлоты, насыщенности, цветового тона, а также формы и размера, занимаемых этими цветами площадей.

Признаками гармонии являются:

- **Связь, слаженность.** В колористике связанность достигается разными путями. Связующим фактором может быть монохромность (единство цветового тона), объединяющие подмеси или «налеты».
- **Единство противоположностей (контраст).** В колористике используются контрасты по яркости или светлоте, по насыщенности или чистоте. Часто используется контраст хроматических и ахроматических цветов, теплых и холодных, легких и тяжелых и т.д. Все эти контрасты связаны цветовыми ассоциациями.
- **Мера.** Все чрезмерное, сверхобильное, гигантское, или, наоборот, мизерное не может быть гармоничным. В гармоничной цветовой гамме нет ничего чрезмерного – ни ослепительного сияния, ни лишком ярких или тусклых цветов.
- **Пропорциональность.** В гармонической цветовой композиции пропорциональность заключается в «подобии» отношений яркостей, насыщенностей, цветовых тонов. Так, например, если в композиционном центре картины принято отношение яркостей 1:2 (средний контраст), то и в других частях выдерживается такое же отношение. Правило пропорциональности относится также к соотношению площадей пятен.
- **Равновесие.** Гармоническая композиция всегда уравновешена, устойчива. Идеальное состояние уравновешенности дает симметрия. В живописи ее избегают, заменяя «живым» равновесием по правилу «рычага». Расстояния живописных масс от центральной оси картины должны быть одинаково загружены, чтобы ни одна не перевешивала. По вертикали следует придерживаться определенной системы яркостей: нижняя часть работы – относительно темная, средняя часть светлее и верхняя самая светлая. Это не закон, но такое распределение яркостей наиболее привычно для человеческого глаза, так как наблюдается в естественной среде.
- **Ясность, легкость восприятия.** В гармонической цветовой композиции все цветовые пятна различимы без труда. Слишком тонкие нюансы здесь нежелательны так же, как и слишком резкие контрасты. Принцип ясности

проявляется еще и в четкости типа композиции, в ее техничности.

- Прекрасное. Гармония произведения в плане декоративной живописи всегда ориентируется на категорию прекрасного, иначе говоря, студент ищет в своих образах красоту и стремится показать ее в своем произведении. В гармонической цветовой композиции недопустимы диссонансы, невозможны психологически негативные цвета, вызывающие чувство отвращения.
- Возвышенное. Прекрасное и возвышенное всегда идут рядом. Но это не одно и то же. В классическом искусстве ориентация на возвышенное проявляется в том, что изображаемая действительность приподнимается над реальностью.
- Организованность, порядок, рациональность. Этот признак цветовой гармонии подытоживает все сказанное и обобщает. В гармонической цветовой композиции разум, логика, фантазия проявляются во всем – в целом и в деталях, в формах и цвете. Если по отношению к какому-либо цвету хочется задать вопрос: почему этот, а не другой – значит, гармония не совершенна.

7. ДЕКОРАТИВНОСТЬ

Декоративность – качественная особенность произведения искусства, определяемая его композиционно-пластическим и колористическим строем, форма выражения красоты. Применяя этот термин к живописи, мы склонны понимать его как синоним термина «композиция».

Когда мы употребляем термин декоративность, безразлично в каком приложении, то имеем ввиду тот целостный эффект, который неразрывен в нашем восприятии с представлением о красоте. Именно в этом широком смысле употребляется это слово.

Но сам термин «красота» остается самым переходящим и спорным в искусстве, так как он наделяется самым переходящим содержанием, и то что было красиво вчера, сегодня кажется безобразным, и то что красиво для одних, некрасиво для других.

Простое сочетание цветов может эстетически удовлетворять и не удовлетворять нас. Оно есть абстракция, отвлечение, выведенное из множества сложнейшим образом связанных между собой явлений окружающей жизни, нашей деятельности, стремлений, оно связано с всевозможными ассоциациями, воспоминаниями, состояниями духа.

Итак, признаем за факт существование общего чувства декоративности, наличие у каждого из нас своего индивидуального и, вместе с тем, общего декоративного критерия.

Композиция требует декоративности, иначе не будет ее организованности. Но декоративности разумной, дающей возможность бесконечно углубляться в рассмотрение цветовых явлений. Работая над этюдом декоративной живописи, живописец не должен терять над собой контроль и чувства связи с натурой, но

в то же время нельзя пренебрегать эстетическими требованиями, красотой живописи.

Изобразительность и выразительность наряду с условностью характеризуют особенности отражения действительности в искусстве, специфику художественного образа в произведениях искусства. В декоративной живописи изобразительность и выразительность как свойства художественного отражения находятся в диалектической взаимосвязи. При поиске выразительных силуэтов форм элементов натуральных постановок важен творческий отбор, заключающийся в некотором абстрагировании многочисленных качеств природы, при переводе их в условные плоскостные силуэтные изображения. Абстрагирование как логический процесс является одним из составных элементов процесса познания действительности. Абстрагирование отдельных свойств и качеств природы – один из приемов метода творческой интерпретации природы при плоскостно-орнаментальной трактовке элементов изображения в декоративной живописи. Теоретические знания по декоративной живописи претворяются студентами в творческих работах на практических занятиях. Все декоративные задания выполняются на основе натуральных постановок с плоскостной трактовкой элементов изображения, что означает преднамеренный отказ от отдельных деталей и качеств природы. В отличие от академической, в декоративной живописи большое значение придается индивидуальности исполнения. Декоративная живопись способствует развитию активного отношения студентов к природе и поиску новых творческих решений.

ЛИТЕРАТУРА

1. Беда, Г. В. Основы изобразительной грамоты / Г. В. Беда. – Москва : Просвещение, 1981. – 131 с. : ил.
2. Бесчастнов, Н. П. Живопись / Н. П. Бесчастнов, В. Я. Кулаков. – Москва : Легпромбыт, 1993. – 254 с. : ил.
3. Миронова, Л. Н. Цвет в изобразительном искусстве / Л. Н. Миронова. – Минск : Вышэйшая школа, 1984. – 186 с. : ил.
4. Хогарт, У. Анализ красоты / У. Хогарт. – Ленинград : Искусство, 1987. – 255 с. : ил.
5. Яшухин, А. П. Живопись / А. П. Яшухин. – Москва : Просвещение, 1985. – 286 с. : ил.
6. Де Моран, Анри. История декоративно-прикладного искусства / Анри де Моран. – Москва : Искусство, 1982. – 571 с. : ил.
7. Иванов, В. И. О тоне и цвете. Ч. 1 / В. И. Иванов. – Москва : Юный художник, 2002. – 34 с. : ил.
8. Иванов, В. И. О тоне и цвете. Ч. 2 / В. И. Иванов. – Москва : Юный художник, 2002. – 32 с. : ил.
9. Кузин, В. С. Психология живописи : учебное пособие для вузов / В. С. Кузин. – Москва : ООО «Издательский дом «Оникс 21 век», 2005. – 304 с. : ил.