Сообщение на тему «Применение ограниченной цветовой гаммы на занятиях по живописи и композиции» преподавателя МБУ ДО "Детской школы искусств" г. Череповца Кузнецовой Татьяны Александровны 6 апреля 2019 года на собрании методического объединения художественного отделения МБУ ДО «ДШИ».

Введение

Видение художника обусловлено бесконечно разнообразными условиями наблюдения натуры, индивидуальным восприятием и творческим замыслом.

Передать сущность цветовых отношений, наблюдаемых при зрительном восприятии – главная задача для художника. Передача наблюдаемых в натуре цветовых качеств различных предметов и их поверхностей – это не простое повторение буквальной силы и их света и цвета, а установление пропорциональных отношений воспринимаемых глазом предметов в определенном масштабе красок палитры. В грамотном живописном изображении необходимо добиться, чтобы не только величинные и тональные, но и цветовые различия предметов натурной постановки были переданы в тех отношениях, в которых они воспринимаются в данный момент наблюдения в определенной среде и при определенном состоянии освещения. Тональные и цветовые отношения натуры, пропорционально переданные в изображении, позволяют психологически правильно подойти к полноценному колористическому изображению.

Поэтому надо учить учащихся строить все на цветовых отношениях. И если они логичны, не противоречат натуре, тогда можно достигнуть гармонии и правдиво передать именно свои впечатления от натуры. В процессе работы надо постоянно помнить, что каждый цвет на свету, в тени, в полутени и т.д. важен не сам по себе, переданный в упор, а только его разница по отношению к другим, его отличие от других, то есть его отношения.

Передача цветовых отношений натурной постановки

Для того чтобы правильно передать цветовые отношения натурной постановки необходимо определить:

-цветовой оттенок всего предмета;

-различия (отношения) этого цвета по светлоте (по тону) в разных частях предмета, то есть во сколько они светлее или темнее друг друга на свету, в тени, в полутонах, в рефлексах;

-степень (контраст) интенсивности, насыщенности цвета предмета, его частей.

Упражнения

Большую пользу приносит коллекционирование образцов цвета в соответствии с цветами спектра, включая ахроматические ряды. Тональные растяжки оттенков цветов, градация от белого до черного (акварель, гуашь, цветная бумага, распечатка, формат А4). Цветовой ряд - это последовательность цветов, у которых, по крайней мере, одна характеристика общая, а другие закономерно изменяются от одного цвета к другому. Цветовые ряды имеют свои названия, в зависимости от того, какие характеристики в них изменяются. Такие упражнения могут выполняться учащимися на уроках живописи и композиции:

1) ряд убывающей чистоты и возрастающей яркости. Этот ряд делается разбеливанием, т.е. добавлением белого цвета к спектральному;

2) ряд убывающей насыщенности (приглушение);

3) ряд убывающей яркости и убывающей насыщенности (зачернение);

4) ряд по цветовому тону (смешение двух соседних спектральных цветов, причем в пределах не более 1/4 интервала светового круга).

Рекомендуемые задания преследуют одну цель - развитие творческих и технических навыков в смешивании цветов, нахождение живописных оттенков. Задания не должны быть длительными, лучше всего возвращаться к ним в течение всего учебного года. Форма выполнения заданий по работе в ограниченной цветовой гамме может быть любой (упражнения, этюды, композиции и т.д.). С каждым заданием количество составляемых оттенков должно увеличиваться.

Преподаватель может рекомендовать различные варианты цветовых комбинаций: белый, желтый, черный; белый, красный, черный; белый, синий, черный и т. д.. Например, при составлении ахроматической шкалы между черным и белым существует множество оттенков серого. Их легко получить, смешивая чёрный с белым в разных пропорциях. Если к белому цвету понемногу добавлять чёрный, то выстраивается ахроматическая шкала. И чем больше оттенков серого мы получим, тем мягче, постепеннее будет переход от белого к чёрному. Каждый следующий цвет будет отличаться от предыдущего по тону: от светлого к темному. Аналогично происходит преобразование с белым, желтым и черным. От белого - к черному, от белого - к черному через желтый.

Прикладывая хроматические и ахроматические образцы друг к другу, можно работать с тоном цвета. Белый и черный образцы могут быть «камертонами» в живописи с натуры и при работе над композицией.

Работа с натуры на уроках живописи

Чтобы добиться лучших результатов и избежать общей ошибки, которую допускают начинающие, - пестроты и примитивной раскраски, — следует **ограничить себя небольшим набором красок**. Для начала берутся три основные краски: красная, синяя, жёлтая (в живописи гуашью добавляются белила и чёрная). Этих красок вполне достаточно, чтобы составить нужные смеси. Ограниченная палитра создаёт условия, при которых необходимо искать нужные цвета посредством смешивания, а не брать их готовыми на палитре. Кроме того, в процессе этого задания учащийся должен развить ясное понимание того, что подлинная живопись состоит не в том, чтобы сделать изображение многокрасочным, а в том, чтобы в одном цвете увидеть множество оттенков, его составляющих, уметь находить эти оттенки на палитре и гармонически сочетать в изображении.

Монохромное изображение предмета. Деление на плоскости по форме предмета, применение «обрубовки», цельность изображения, передача тональными отношениями формы предмета. Светотень является основным средством изображения объемной формы, фактуры предмета, положения его в пространстве.

В работе над постановкой может использоваться **ограниченная цветовая гамма** - желтый и ахроматические цвета. Например, при написании краткосрочного этюда груш на белой тарелке на нейтральном фоне. Неправильно взятые по светлоте и насыщенности цветовые отношения этюда ведут к путанице пространственных планов и отрицательно сказываются на выявлении материальных качеств изображаемых предметов и на состоянии их освещенности. В живописных этюдах (при работе цветовыми отношениями) особенно важно сохранить видимые в данный момент различия цветов не только по светлоте (по тону), но и по силе цвета (по насыщенности).

Композиция в ограниченной цветовой гамме

Эти знания используются не только на уроках живописи. Тон одно из важнейших средств выделения композиционного центра при работе над станковой композицией. Например, при рисовании городского пейзажа можно использовать ограниченную цветовую гамму в работах детей (Приложение №1). При всей кажущейся скупости изображения работы детей смотрятся не как раскраска с основными цветами («светофор»), а как сложная по найденным оттенкам гамма.

Вывод. Это приучает детей бережно относится к цветовой гармонии в работах, делать предварительные эскизы в цвете, планировать результат.

Список литературы

1. «Живопись», А. П. Яшухин, С.П.Ломов - М. 1999

2. «Основы рисунка» Н.М.Сокольникова, Обнинск, 1996 г.

3. Художники. Книги. Дети. Сокольникова Н.М.– М.: Конец века, 1997

4. Энциклопедия акварельных техник. Харрисон Х. – АСТ, 2005

Приложение №1

