

к прошлому и почувствовать насколько богата и интересна история русских усадеб.

Хочется заметить, что внеклассная выездная деятельность стала возможна лишь благодаря финансовой поддержке самих родителей учащихся, которые принимают самое активное участие в жизни школы.

ДВА НАЧАЛА В ЖИВОПИСИ

В. В. Мезер

член Союза художников России, доцент ИГАСА, ИГХТУ, Иваново

В живописи есть множество способов и приемов выполнения, но, по сути, только два принципиально отличных друг от друга начала. Эти два начала связаны с распространением цвета на картинной плоскости [1].

Особо необходимо отметить, что основное свойство цвета – его движение, стремление распространиться, растечься по всей плоскости [3]. Оно реализуется двумя способами: цвет движется или скачками в виде цветных пятен или сплошным цветовым потоком. В чем различие и сходство этих пластических начал в живописи, к чему приводит их развитие и взаимодействие? Рисунок в живописи имеет разное назначение. Одной из основных функций рисунка является ограничение цвета и создание формы цветового пятна. Уже первые линии на изобразительной плоскости для живописи означают разделение цветовых характеристик изображаемого сюжета. Чем больше структурных линий, тем больше обособленных цветовых зон, пятен, то есть изменений цвета, тем больше цветовых колебаний, тем богаче живописная поверхность. Это дробление цвета закономерно и связано с движением к гармоническому, целостному образу.

Живописный процесс в данном случае проходит три стадии:

- стадию плоскостных характеристик больших и средних цветовых пятен;
- стадию объемных характеристик – средних и мелких пятен;
- стадию пространственных характеристик – мелких и, в конечном итоге, модульных пятен.

Приход к модульному пятну, таким образом, есть логическое завершение дробления цвета. К этому пришли французские дивизионисты, разлагая чистый цвет на дополнительные [2].

Второе начало в живописи – свободное движение цвета без рисунка, сплошное движение цветовой массы. Рисунок в этом случае играет подчиненную роль и только подразумевается, а произведение строится, в основном, по законам цвета. Изменения цвета проходят в цветовой массе плавно и без скачков, но необходимость более ясного выражения сюжета приводит к ограничению движения цвета, его обособлению и сгущению цвета в пятна. Сначала появляются большие обособленные размытые пятна, а далее все более и более мелкие. Этот процесс заканчивается появлением небольших всепроникающих модульных пятен. Таким образом, и в первом и во втором случае мы приходим к модульному пятну. Модуль – единица действия, и связанный с ним живописный мазок, точка – первооснова живописного изображения.

Построив ряд «от пятна к точке» и ряд «от цветовой массы к точке», мы видим, что первый способ больше связан с конструктивным началом, а второй – со свободным, стихийным началом, но оба способа стремятся привести цвет к гармоническому состоянию взаимного согласия. Цвет при помощи модульного пятна – точки разделяется на составные взаимодополнительные оттенки. Это разложение цвета создает цветовую вибрацию, мерцание живописной поверхности, которая при рассматривании складывается в живой и целостный цветовой образ. «Движение к точке» реализует принцип от общего к частному, то есть с каждым этапом живопись идет от пятна меньшего размера, чем предыдущее, к точке.

На практике в одном произведении чаще всего используются оба начала и находятся в перемешанном слитном состоянии. Чаще всего ведущим становится первый способ создания линейной структуры и разделение плоскости на множество цветowych пятен. Но сами пятна выполняются движущимся и изменяющимся цветовым потоком. Так написаны большинство картин от эпохи Возрождения до наших дней.

Взаимодействие этих двух живописных методов приводит не только к необходимой выразительности и гармонии, но и к достижению необходимой полноты, пластической сложности художественного произведения. При этом вырабатывается свой живописный метод, в основе которого – доминирование одного из двух начал. Геометри-

ческие пятна создают основную доминирующую структуру картинной плоскости, а размытое пятно, строит композиционный центр (например, О. Ренуар «Девушка в соломенной шляпке»).

Этот метод можно увидеть и в произведениях художников XX в. На картине «Фигура и звезда» Х. Миро мы видим, что основное пространство картины строится свободным движением цветовой массы, а пятна цвета, контрастные к фону и различные по форме, играют роль композиционного центра и акцентов.

В картине К. Малевича «Крестьянин в поле» доминируют конструктивные пятна различной формы, а в композиционном центре используется свободное движение цвета от светлого тона к темному.

Выводы:

1. Вычленение двух начал в живописи дает возможность по-иному осмыслить пластические средства и способы их реализации.

2. Два метода выражают логически-конструктивное и стихийно-чувственное начала художественного процесса. Их соединение дает необходимую полноту художественному произведению.

Литература

1. *Иттен И.* Искусство цвета. Равенсбург, 1976.
2. *Малахов Н. Я.* О модернизме. М., 1975.
3. *Мезер В. В.* Движение цветового контраста в живописи. Уч. зап. соц. эк. архит. фак-та Иванов. гос. архит.-строит, акад. Иваново, 2002.