

Корчемкина Е. А.,

г. Нижний Тагил

Научный руководитель: Кузьмина И. П.

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ЖИВОПИСНОЙ КОМПОЗИЦИИ «НАТЮРМОРТ» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦВЕТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

В статье рассматриваются основные пути и методы решения цветового и тонового отношения натюрморта в живописи. Затрагиваются проблемы восприятия цвета, влияния освещения на восприятие цвета. Раскрываются закономерности различных источников цвета и предлагаются автором рекомендации по работе над живописным натюрмортом.

Ключевые слова: живописная композиция; натюрморт; методика выполнения натюрморта с использованием искусственного освещения; цветовые и тоновые отношения.

Korchemkina E. A.,

Nizhny Tagil

Head: Kuzmina I. P.

METHODICAL ASPECTS OF THE IMPLEMENTATION OF THE ARTISTIC COMPOSITION „NATURMORT“ USING COLOR LIGHTING

The article discusses the main ways and methods of solving the color and tone ratio of still life in painting. The problems of color perception, the influence of lighting on the perception of color are touched upon. The author reveals the regularities of different sources of color and offers recommendations for work on a picturesque still life.

Key words: painting composition; still life; technique of still life with artificial lighting; color and tone relations.

На сегодняшний день самым лучшим средством познания закономерностей формы, колорита, цветовых и тоновых отношений является натюрморт. Этот жанр традиционно достаточно глубоко изучается во всех художественно-образовательных учреждениях для повышения познавательной и творческой активности обучающихся, развития художественного вкуса. Натюрморт в живописи позволяет увидеть и раскрыть необходимые композиционные и цветовые закономерности с помощью различных живописных изобразительных средств. Начинающий художник постигает законы

цветовой гармонии, приобретает техническое мастерство живописной моделировки формы.

Именно с помощью натюрморта можно изучить особенности света и цвета в живописи. Будущему художнику-педагогу важно обладать не только тонким цветоразличением, но и развитым эстетическим отношением, при котором в цветах он видит определенные образы, настроения и выразительные возможности, вызывающие у него эмоциональную отзывчивость.

Мы согласны с А. В. Бакушинским, что овладение материалом и средствами творческого выражения, воспитание способности восприятия-созерцания необходимо рассматривать как неразрывные компоненты процесса формирования «культуры творческой личности».

Проблемой восприятия цвета занимались отечественные ученые (XX век – колориметристы и светотехники: Н. Д. Ньюберг, С. В. Кравков, Г. Н. Раутиан, Л. И. Демкина, Н. Т. Федоров, М. М. Гуревич, В. В. Мешков) [6], а также зарубежные (И. Ньютон, И. Иттен, Г.Л. Гельмгольц, Э. Геринг, Д. К. Максвелл, В. Оствальд) и др.

Отдельные исследования посвящены тоновым и цветовым отношениям в живописной композиции (Б. В. Иогансон, Я. Тугендхольд, Г. Шегаль, С. С. Алексеев). Каждый живописец обладает своим цветовым видением, посредством которого четко различает цвета с помощью сравнений и контрастов.

Проблема подготовки учителя изобразительного искусства для системы общего и дополнительного образования стала предметом исследования многих ученых. Формированию колористической культуры студентов посвятили свои работы А. С. Зайцев, А. В. Ефимов, Т. И. Наливина и др., овладению материалами и техникой живописи – Г. Д. Беда, Г. Б. Смирнов, Н. С. Боголюбов, А. А. Унковский и др.

В теории визуального восприятия цвета важно изучить закономерности создания цветового колорита, соотношения цвета с другими компонентами художественной формы, различные приемы использования освещения в постановке.

По мнению А. С. Пучкова и А. В. Триселева, непременным условием восприятия цвета является наличие света. В темноте мы не видим предмет и его цвет. Тела не излучают свет, но обладают изобразительной способностью отражать или поглощать световые лучи. Цвет предмета – это отраженная часть спектра. Встречаясь с телом, часть спектра поглощается его поверхностью, другая часть отражается и, попадая на сетчатку глаза, вызывает у нас то или иное цветовое ощущение.

Для написания живописной композиции «Натюрморт» возможно различное использование источников света. Источники света отличаются по спектральному составу. Искусственный источник света (например, электрическая лампа, свеча) имеет теплый цвет: красный, оранжевый, желтый.

Поэтому освещаемые этими источниками света объекты имеют желтый или оранжевый оттенок. При вечернем освещении все предметы желтеют. Если писать натюрморт при электрическом свете, теплые оттенки будут преобладать в работе. Во время работы они незаметны, но при дневном освещении будут ясно выступать в изображении. Для написания можно использовать цветные лампы и, таким образом, усилить контраст и декоративное решение живописной композиции. Например, желтая лампа способна добавить теплых оттенков в белые цветы, разнообразить оттенки драпировок. Усилятся и падающие тени. Они приобретут насыщенный, сложный по цвету оттенок.

Необходимость дальнейшего изучения проблемы влияния освещения на восприятие цвета в создании живописной композиции в натюрморте обусловлена следующими противоречиями:

- между теоретическими знаниями о влиянии освещения и практическим применением на практике;
- между различными оттенками под воздействием прямого или отраженного цвета и в передаче их в живописной композиции.

Указанные противоречия свидетельствуют о важности данной проблемы. В процессе написания живописного натюрморта с натуры изучаются не только закономерности освещения, но и особенности солнечного спектра. Трудности при рисовании натюрморта с искусственным освещением заключаются, с одной стороны, в необходимости методических пособий, а с другой стороны – в знании цветового спектра, видов освещения, умении использовать свет как средство художественного выражения. Следовательно, начинающему художнику нужны знания в области цветоведения. Необходимо знать правила и законы живописной грамоты и уметь применять их на практике. Будущий живописец должен знать, как, какими методами можно воспользоваться при изображении натюрморта, как составить натурную постановку, продумать световое решение, чтобы она способствовала решению учебных изобразительных задач. Поэтому для нашего исследования важно изучить методические аспекты выполнения живописной композиции с использованием различного источника света в натюрморте.

Теоретические знания и практические навыки работы с выбором освещения будут способствовать созданию грамотного натюрморта, если следовать методическим аспектам.

Известный русский художник М. С. Сарьян изображал в своих работах композиции из кувшинов и фруктов, используя яркий контраст между светом и падающей тенью. Резкие, усиленные падающие тени в произведении «Виноград» говорят о том, что использовался в качестве освещения искусственный источник света.

Б. М. Кустодиев в произведении «Купчиха за чаем» использовал дневной источник освещения. Желтые оттенки на заднем плане говорят о том, что день близится к вечеру. Также дневной свет использовал в своей рабо-

те «Неприбранный стол» И. Э. Грабарь. Холодно-синие тени дают нам настроение легкого утра.

Создавая картины, художники иногда, как лучом прожектора, освещают более ярко и контрастно композиционный центр, то есть то, на что в первую очередь должен обратить внимание зритель, что раскрывает основное содержание [2]. В «Иване Грозном» И. Е. Репин освещает только центральную группу – отца и сына. Он направляет на нее свет спереди, чтобы детали обстановки не отвлекали внимание от главного. Сандро Боттичелли в работе «Положение во гроб» посредством контраста показывает захватывающее величие этой сцены, ее общее цветовое решение символизирует космически значимое мгновение этого мирового события.

Работа над натюрмортом является важным этапом в формировании колористической культуры обучающегося, предполагает плоскостное, объемно-пространственное, стилизованное решение образа. Приобретая опыт создания реалистической композиции, работая с натуры, осваивая приемы передачи декоративного и трехмерного изображения предметов, одновременно необходимо изучать цветовые и световые закономерности.

Каждая натурная постановка включает в себе конкретные целевые установки. Для выполнения постановки нам необходимо подобрать предметы, выбрать вид освещения. Составляя натюрморт из контрастных по цвету предметов, нужно учитывать их взаимное влияние друг на друга. Не следует чередовать их между собой – это может привести к излишней пестроте, отсутствию пластической цельности. Не рекомендуется также выбирать несколько контрастных цветов спектра. Достаточно будет двух контрастных пятен, не сильно спорящих между собой. Колорит может быть выбран также из одного контрастного пятна и дополнен взаимодополнительными цветами для полной гармонии. Для натюрморта следует подбирать предметы ясные по форме и цвету, а также включать локальные цвета драпировки.

Контрастное взаимодействие можно создать не только с помощью сопоставления двух взаимодополнительных цветов, но и вводя в постановку тепло-холодные отношения. При составлении натюрморта нужно, чтобы один цвет или группа цветов одного тона (холодного или теплого) была основой, ведущей как по количеству предметов, так и по пространственному размещению. Другая часть предметов должна составлять к нему дополнение и самим пятном и расположением создавать равновесие.

Например, в натюрморте с фиолетовым чайником можно использовать драпировки и предметы, подобранные в одной цветовой гамме, в данном случае теплой – это могут быть деревянная посуда, овощи. Композиционным центром и контрастом в постановке будет служить фиолетовый металлический чайник.

Если в натюрморт вводить несколько контрастных предметов, то лучше их располагать так, чтобы предметы одного цветового спектра

группировались вместе. Композиция листа может быть выстроена на основе контраста нескольких групп предметов дополнительных цветов: предметы в гамме желто-фиолетовой и предметы в красно-зеленой гамме. Предметы двух контрастных цветовых групп должны размещаться на разных планах. Так, на первом плане выстраиваются предметы желто-фиолетовой контрастной группы – это фиолетовый чайник, ультрамариновая кружка. Дополняет натюрморт ярко-желтая драпировка. Другая цветовая контрастная группа расположена на втором плане для дополнения данного цветового ряда.

Мы согласны с И. П. Кузьминой, С. В. Грищенко, что одним из важных педагогических условий продуктивного формирования знаний в области цветоведения является применение наглядного материала, систематизированного по основным разделам цветоведения. К числу дидактических вспомогательных средств относятся схемы, таблицы, плакаты, электронный материал [3]. Применение наглядного материала по теме способствует расширению визуальной культуры обучающихся, их познавательной активности, развитию образного мышления, творческому решению композиционно-цветовых задач, более быстрому усвоению теоретического материала. Развитие способности будущих художников-педагогов использовать возможности освещения для создания образов в живописных композициях на тему «Натюрморт» является важной педагогической задачей (Приложение 13, рис. 1–3).

Примечания

1. Зайцев А. С. Наука о цвете и живопись. М.: Искусство, 1986. 158 с.
2. Кузнецова Н. С. Натюрморт: учебно-методическое пособие для студентов / НТГСПА. Нижний Тагил, 2011. 59 с.
3. Кузьмина И. П., Грищенко С. В. Цветоведение и основы композиции: учеб.- метод. пособие для студентов / НТГСПИ (ф) РГППУ. Нижний Тагил, 2015. 48 с.