Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

дополнительного образования детей

Детская школа искусств с. Бельтирское

ТЕОРИЯ ЦВЕТА В ЖИВОПИСИ С НАТУРЫ

Методическая разработка по предмету «Живопись»

Автор: преподаватель ИЗО

Андреянова Татьяна Сргеевна

2023 г.

Содержание

Введение

1. Основные характеристики цвета

2. Факторы, изменяющие предметный цвет

Заключение

Список литературы

Введение

Цвет очень важная часть нашей жизни, благодаря цвету, мы видим удивительный и прекрасный мир. Цвета присутствуют во всем, наполняя окружающее пространство большим разнообразием цветов и оттенков, цвет во многом определяет наше настроение, самочувствие, оказывает влияние на работоспособность, психологическое состояние и эстетическое восприятие окружающего мира.

Совокупность данных о цвете с различных точек зрения, образуют научное направление - цветоведение. Научные знания о цвете используются во многих сферах деятельности человека, в том числе и художественной, в живописи цвет является главным средством выразительности, а поиск гармонии цвета является ее главной задачей. В живописи при помощи цветного мазка, линии и пятна можно передать цвет и объемную форму предмета, пространственные отношения и глубину, изобразить фактуру и материальность предмета.

Вопросы цвета и света изучались и разрабатывались в работах таких авторов как Иоханнес Иттен «Искусство цвета», Н.Н. Волков «Цвет в живописи», П.П. Ревякин «Техника акварельной живописи», Г.В. Беда «Живопись», среди современных авторов интересна «Книга про цвет. В жизни и живописи» Е.В.Залегиной, в книге доступным языком описываются сложные понятия, связанные с цветом и его восприятием.

Основной вид учебных работ по живописи в школе искусств является этюд с натуры, так как именно натура, является лучшей подсказкой, что и с чем смешивать для получения искомого цвета. Однако начинающему художнику бывает не просто увидеть, почувствовать и тем более передать на плоском листе бумаги все цветовое многообразие, объем и пространство. Поэтому очень важно с первых уроков знакомить учащихся с теоретической базой и пониманием что же такое цвет, что значительно упростит сознательный поиск цвета.

Целью данного методического сообщения является анализ теории цвета в живописи предметов с натуры

Задачи: описать основные характеристики цвета, определить факторы, влияющие на изменение цвета, раскрыть принципы живописной грамоты.

1. **Основные характеристики цвета**

Раскрывая теорию цвета, целесообразно разобраться с определением цвета как физического явления. Цвет – это свойство материи отражать волны света определенной части спектра. Световая волна каждого цвета имеет свою длину и частоту колебаний, при восприятии волны света нашим глазом возникает ощущение цвета. В 1664-1668 гг., Исаак Ньютон (1643-1727) провел серию опытов по изучению солнечного света и причин возникновения цветов. Результаты исследований были опубликованы в 1672 году, под названием «Новая теория света и цветов». Его исследования показали, что цвет возникает в результате взаимодействия белого света с материей. Призма преломляла каждый луч света и превращала его в многоцветный расходящийся луч, составленный из тех же цветов и в том же порядке, что и радуга. Спектр, увиденный Ньютоном, включал семь основных цветов – красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. [1, с 10]. Человеческий глаз способен различить около 200 цветовых тонов, но все цвета, которые мы видим в природе, окрашены различными оттенками спектральных цветов.

Если разложить цвета спектра (радуги) в виде круга получится так называемый цветовой круг**.** Самым распространенным и общепринятым является цветовой круг Иоханесса Иттена, а его книга «Искусство цвета» считается одной из лучших своем роде. Цветовой круг Иттена состоит из трех основных и трех составных цветов. Основные цвета самые холодные, насыщенные и светоносные цвета спектра – желтый, синий и красный, все остальные цвета получаются путем их смешения – зеленый, оранжевый, фиолетовый, это также простые яркие цвета. Если говорить о красках то основным цветам будет соответствовать пурпурная краска, желтая лимонная, берлинская лазурь.

Цвета, находящиеся друг напротив друга в цветовом круге называются противоположными или дополнительными**.** Дополнительным цветом к красному является зеленый, оранжевому – голубой, желтому – фиолетовый, эти пары цветов гармонизируют восприятие цвета в живописи и дополняют друг друга до полного спектра.

Все цвета отличаются по следующим характеристикам: тональности, теплохолодности и насыщенности.

Теплохолодность – это теплые и холодные цвета спектра, цвета от желтого до красного называются теплыми цветами, они ассоциируются с огнем, солнцем, цвета от сине-зеленого до фиолетового – холодные, они ассоциируются с холодом, сумерками, льдом. Теплохолодность легко определить если принять за аксиому, что синий самый холодный, а оранжевый самый теплый цвет, к какому цвету ближе того и больше. Также важно заметить, что все цвета теплее спектрального синего, и все цвета холоднее спектрального оранжевого. Игра теплых и холодных цветовых оттенков в живописи добавляет работе приятный контраст, делает ее более насыщенной, интересной.

Тональность (шкала светлостности цвета) - это изменение количества света то, на сколько мы воспринимаем темнее или светлее тот или иной цвет по отношению к другому. Плоскости, находящиеся к свету под прямым углом будут самыми светлыми, плоскости, повернутые от света, будут темнее – полутон, плоскости расположенные против источника света, будут закрыты тенью, на нее будет воздействовать отраженные свет – рефлекс. Свет, полутень и блик относятся к группе большого света, а тень и рефлекс – к группе больший тени. [4, с 21].

Насыщенность – степень приближенности к чистому спектральному цвету (простой цвет), чем меньше цвет спектральный, тем меньше его насыщенность, чистота (сложный цвет). Сложные малонасыщенные цвета получаются в процессе смешения нескольких цветов спектра, в результате получаются сероватые, коричневатые цвета. Также насыщенность цвета можно погасить за счет примесей дополнительного ему цвета.

Рассмотрим характеристику каждого спектрального цвета с позиции «самый». Самый светлый и темный цвет, самый теплый и холодный цвет, самый простой и сложный цвета в спектре. Эти знания послужат надежной опорой в практической работе.

Желтый - цвет самый светлый из спектральных цветов, желтый на свету должен светиться, это простой цвет, желтый в тени сложнее света, будет иметь зеленоватый или красноватый оттенок, в зависимости от окружения. Желтый содержится почти в каждом цвете, кроме спектрального синего, поэтому его можно смело использовать для утепления любого цвета.

Красный – очень активный цвет, его можно смело брать в работе в полную силу, этот цвет меньше всего поддается влиянию других цветов, мало меняется даже в тенях. Рефлексы видны только от очень светлых предметов, зато сам охотно раздает рефлексы другим предметам. Если рядом с красным располагается зеленый или любой другой цвет (кроме желтого и синего) то он должен быть сложным цветом.

Синий – самый холодный в спектре, добавление синего в замес делает его более темным и холодным, менее ярким. Он входит в состав серых, белых и черных цветов. Синие предметы и фоны в тенях будут гораздо теплее и сложнее вне зависимости от теплоты источника света. Ведь тень не может быть ярче чем свет, поэтому ярких синих теней не существует по определению.

Зеленый – очень сложный цвет, существует множество оттенков данного цвета, от серовато-зеленого до оливкового. Рядом с красным лучше не изображать чистый зеленый, а лучше в серых, коричневатых оттенках.

Оранжевый цвет – самый теплый цвет, его лучше иметь в чистом виде, а не в смесях.

Фиолетовый цвет – самый темный из цветов, входит в состав темных смесей.

Все темные цвета, бывают синеватыми красноватыми и зеленоватыми [2, с 99].

Знания, полученные из цветоведения, понимание основных характеристик цвета и иерархии цветов спектра составляют основу теории цвета, опираясь на эти знания можно научится анализировать натуру, научиться задавать себе правильные вопросы, например: чем цвет отличается от спектрального, теплый он или холодный, светлый или темный? И таким образом определять точный цвет краски.

1. **Факторы, изменяющие предметный цвет**

Каждый предмет обладает локальным или предметным цветом. Локальный цвет характеризует основную окраску предмета – зеленая трава, красный помидор и наиболее виден на свету. Предметный цвет постоянно изменяется, подвергаясь самым различным влияниям, он меняется в зависимости от источника света и воздушной среды, а также от особенностей восприятия самого наблюдателя. Цвет может восприниматься по-разному в зависимости от контрастного взаимодействия цветов, например серый предмет на красном фоне приобретет сине-зеленый оттенок, на желтом – сиреневатый. Изменения цвета происходят в трех направлениях – тональности, теплохолодности, насыщенности, такой измененный цвет называется обусловленным.

Для убедительной передачи обусловленного цвета изображаемых предметов, необходимо определить световую среду, то есть установить, какое влияние оказывает свет главного источника и где свое влияние оказывает свет второстепенных источников, так называемый отраженный свет. В зависимости от того какой источник света освещает предмет, искусственный или солнечный, рассеянный или направленный, зависит то каким образом изменится цвет предметов постановки.

Самый сильный источник света – это солнце, более слабые – лампа, свеча, они имеют разную температуру, или цвет света. При дневном свете, если окна выходят на север, цвет света будет в голубоватых тонах, свет от лампы будет теплым, желтовато-оранжевый. Цвет освещения объединяет предметы, придавая им теплый или холодный оттенок в освещенных местах. При рассеянном дневном свете появляется богатство красок. Хорошо виден локальный цвет предметов. Окружающее пространство становиться цветным и живописным. Также на цвет предмета, влияет отраженный от окружения свет, то есть рефлексы, особенно заметно проявляется это влияние в тенях, таким образом, в результате рефлексов, предмет приобретает множество оттенков, которые свойственны данной обстановке.

Существует очень распространенное правило в живописи натюрморта, что свет холодный – тень теплая и наоборот. Данный прием используют очень многие художники, однако в каждом случае необходимо смотреть конкретно, ведь теплохолодность тени сильно зависит от окружения, так как тень может отразить фон, среду вокруг, и сам предмет. Тень всегда будет сложнее и темнее света, а самая темная часть тени всегда будет теплой при любом цвете света.

Световая среда также определяет и тональность предмета. Именно распределение света по поверхности предмета выявляет его форму, плоскости образующие форму находятся под разными углами по отношению к источнику света, и, следовательно, по-разному освещаются. Любая форма обладает множеством пространственных планов и соответственно переломами в местах смены планов, каждый перелом формы показывает изменение тональности и изменение цветового оттенка, везде, где мы наблюдаем блик, рефлекс, границу света и тени. Любой перепад тона связан с изменением формы, а это значит, лепка формы будет выполнена, если подметить все эти перепады. Необходимо следить за тональностью света и тени и не допускать их путаницы, когда рефлекс становиться светлее полутона. Преувеличение силы тона на свету является очень распространенной ошибкой, чтобы ее не избежать, на свету нужно выбрать самое светлое место и по отношению к ней выдержать остальные световые градации, так же и в тени. На границе между светом и тенью происходит наибольший контраст. Меняется план предмета, меняется и его тональность, меняется тональность, меняется и цвет предмета, цвет, отвернутый от света, затухает, гаснет, становится менее насыщенным. Борьба цвета на свету (насыщенность) и взаимодействие в тени (сложный цвет) еще один принцип изобразительной грамоты. Поиск цвета на свету и в тени принципиально различны, на свету даже сложный цвет максимально прост и спектрален, не нужно бояться яркости и простоты цвета. В тени происходит примирение, поверхность тени и среды делятся друг с другом рефлексами, цвет становится сложнее, все границы смягчены, контраст между тенью и тенью нежелателен.

Цвет предмета изменяется в зависимости от расположения предметов в пространстве. Так как при удалении предметы подвергаются воздействию световоздушной перспективы. Из-за плотности воздуха, по мере погружения в воздушную среду, изменяется четкость очертаний, светотень ослабевает, темные предметы становятся светлее, светлые темнеют, приобретают голубой оттенок. Особенно это явление заметно в горной местности. При неглубоком пространстве как в натюрморте, дальний план в отличие от дали, становится теплее и темнее с заметными красно-фиолетовыми, коричневатыми цветами, все зависимости от теплоты освещения. Даже в одной падающей тени на небольшом своем протяжении, есть места глубокие и далекие одновременно.

Предметный цвет может меняется от особенностей восприятия самого наблюдателя, например если расположить рядом два дополнительных цвета, их цветовая насыщенность будет более интенсивна (хроматический контраст).

Контраст (от французского «соntraste») - резко выраженная противоположность. Контраст - сопоставление двух противоположных качеств, способствующее их усилению. Контрасты разделяются на два вида: ахроматические (светлотные) и хроматические (цветовые).

Светлотный контраст выражается в кажущемся осветлении или затемнении цветового пятна. Предмет на светлом фоне кажется более темным, чем тот же предмет, расположенный на темном фоне. Темное пятно рядом со светлым представляется еще более темным, и наоборот, светлое от соседства с темным как бы светлеет.

Одновременный цветовой контраст возникает при взаимодействии двух хроматических цветов или хроматического цвета с ахроматическим, в результате чего происходит видимое изменение цветового тона, сопровождающееся одновременным изменением его светлоты и насыщенности [1, с.44].

Пограничный контраст возникает на границе двух смежных цветовых тонов. Например, жёлтый цвет на границе соприкосновения с красным цветом приобретает зеленоватый оттенок, а в отдалении от красного цвета эффект ослабевает. На возникновение пограничного контраста влияет площадь реагирующего поля. Если площадь реагирующего поля мала по отношению к окружающему, пограничного контраста не возникает.

В живописи данное явление как контраст позволяет точнее воспринимать оттенки всех цветов. Можно сознательно наблюдать как сложные цвета, серые и белые подвержены влиянию ярких спектральных цветов. Например, серый цвет будет казаться зеленее рядом с красным, а яркий оранжевый апельсин, расположенный на нейтральном фоне в пограничной зоне на свету будет иметь синий ореол. Данная закономерность относится только к освещенной части предмета, и сказывается на падающих или собственных тенях только при цветном источнике освещения, красном, зеленом и т.д. например, при зеленом освещении тени будут казаться зеленоватыми.

Последовательный контраст*.* Если некоторое время рассматривать, например красный квадрат, а потом перевести взгляд на белый экран, то некоторое время перед глазами будет стоять зеленое пятно. Зеленый цвет является последовательным образом к исходному красному цвету, фиолетовый к желтому, голубой к алому. Каждому цвету соответствует послеобраз дополнительного цвета. Данная закономерность относится и для сложных цветов, например в сиреневом цвете, (розовый + синий), послеобраз будет тепло-салатовый (зеленый + оранжевый). Этот эффект объясняется адаптацией зрительного аппарата и получил название последовательного контраста или эффект Гёте, так как данный оптический эффект впервые описал немецкий поэт и ученый Иоганн Вольфганг Гёте.

Знание теории о том, каким образом, меняется предметный цвет, и какое воздействие на него оказывают различные факторы, значительно расширяет возможности творческого поиска и облегчает поиск цвета.

Заключение

При освоении грамоты живописного изображения натюрморта с натуры, большое значение имеет изучение учащимися теории цвета, основу которой составляют знания о характеристиках цвета, цветовом круге и иерархии цветов спектра. Опираясь на эти знания можно научится анализировать натуру, научиться задавать себе правильные вопросы, например: чем цвет отличается от спектрального, теплый он или холодный, светлый или темный, сложный или простой? И таким образом определять точный цвет краски.

Реалистически изобразить натуру значить передать пропорциональные натуре отношения между предметами по цветовому тону, насыщенности и светлоте, передать их цветовые различия при этом необходимо учесть пространственное расположение предмета, воздействия на него среды и освещения. Все цвета натуры взаимосвязаны и находятся в определенной зависимости друг от друга. Так освещенная часть предмета приобретает цвет источника освещения, локальный цвет поверхности изменяется вследствие влияния цветовых оттенков находящихся рядом предметов, фона, а при удалении предметы подвергаются воздействию световоздушной перспективы, приобретая голубоватый оттенок, в глубину, наоборот темнеют и теплеют. Также на определение цвета влияют оптические эффекты последовательного и светлотного контраста.

При составлении красочного пятна при написании этюда с натуры, особенно начинающим, очень помогает принцип получения новых оттенков, путем смешения соседних цветов в спектре и противоположным, таким образом, цвет меняется в три стороны теплее – холоднее - сложный тон.

Понимание о том, как и почему меняется локальный цвет предмета, помогают сознательно считывать любой цвет в природе, и упрощает подбор цвета в живописном произведении, с легкостью донося до зрителя основную мысль своих работ.

Список литературы

1. Абишева С.И. Цветоведение: учебное пособие для студентов. – Павлодар, 2009. -116 с.
2. Денисова О.И. Цветоведение: учебное пособие. – Кострома. КГТУ, 2006. – 42 с.
3. Залегина Е.В. Книга про цвет. В жизни и живописи. – М.: Эксмо, 2022 . – 114 с.
4. Ревякин П.П. Техника акварельной живописи. – М.: ГИЛСАС, 1959. – 219 с.
5. Смирнов Г.Б, Унковский А.А. Акварель: учебное пособие для студентов художественно-графических факультетов. – М.: Просвещение, 1964 г. – 47 с.