

Министерство образования и науки Российской Федерации
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Тихоокеанский государственный университет»

НЮАНС В ЖИВОПИСИ

Методические указания к выполнению курсовой работы
для студентов специальностей 270301.65 «Архитектура»,
270302.65 «Дизайн архитектурной среды»

Хабаровск
Издательство ТОГУ
2011

УДК 73.01/.021(076.5)

Нюанс в живописи : методические указания к выполнению курсовой работы для студентов специальностей 270301.65 «Архитектура», 270302.65 «Дизайн архитектурной среды» / сост. В. М. Коркин. – Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2011.-19 с.

Методические указания разработаны на кафедре «Изобразительное искусство» по дисциплине «Живопись» и представляют собой рекомендации для выполнения курсовой работы по разделу «Нюанс в живописи». Все задания, представленные в указаниях, иллюстрированы живописными работами студентов 2-го курса архитектурных специальностей Тихоокеанского государственного университета.

Печатается в соответствии с решениями кафедры «Изобразительное искусство» и методического совета института архитектуры и строительства ТОГУ.

Оглавление

Общие положения -----	4
1. Закономерности ощущения цвета-----	6
1.1. Зрительные ощущения-----	6
1.2. Цветовой тон-----	6
1.3. Насыщенность цвета -----	7
2. Смешение цветов-----	7
2.1. Закономерности смешения цветов-----	7
2.2. Пространственное смешения цвета-----	8
3. Ньюансная гармония -----	8
4. Ньюансные светотональные отношения -----	8
4.1. Первая практическая работа – половина цветового круга -----	9
4.2. Вторая практическая работа – одна третья часть цв. круга-----	9
4.3. Третья практическая работа – одна четвёртая цв. круга -----	9
Выводы-----	10
Словарь терминов-----	11
Иллюстрации-----	15
Библиографический список-----	19

Общие положения

В современной творческой деятельности архитектора цвет является одним из основных композиционных средств формирования архитектурного образа.

Еще в древние времена зодчие, благодаря интуиции и художественному вкусу, вырабатывали приемы полихромии сооружений и ансамблей, соответствующие световым и цветовым особенностям места и постройки.

Важное значение в творческой деятельности архитектора, который создает свои произведения с помощью линий формы и цвета, имеют закономерности ощущения цвета. Эти закономерности необходимо знать не только теоретически, но и практически, как можно больше поработать цветом, т. е. живописно красками, чтобы появилась именно интуиция цвета. Эта интуиция вырабатывается при выполнении работ по колористике и закрепляется на занятиях по живописи. Дисциплина «Живопись» в процессе комплексного обучения вместе с предметами художественного цикла, методически объединяемыми профилирующим курсом «Введение в архитектуру», участвует в общей художественной подготовке студентов младших курсов.

Целью преподавания курса «Живопись» является подготовка архитектора-колориста, способного понимать специфику предмета и методику колористической деятельности по созданию цветового облика архитектуры, цветовой среды интерьера, а также понимать образный смысл цвета в синтезе изобразительных и прикладных искусств и владеть профессиональным изобразительным языком.

Практической задачей дисциплины является овладение профессиональными методами и умение использовать цвет в архитектурной и градостроительной композиции, выполнять эскизы монументально-декоративного характера, которые в проектных мастерских готовятся как архитектурно-художественные задания для монументалистов и декораторов.

Обучение строится по проблемно-композиционному принципу, свойственному высшему художественному образованию, которое даёт фундаментальные знания основных закономерностей, средств, способов и

приемов творческого мастерства. Так воспитывается художественный вкус и стремление к решению творческих задач.

Основой изучения дисциплины является овладение мастерством цветовой композиции и техники исполнения, которые осваиваются во время натуральных упражнений по живописи на натюрмортных постановках в мастерской, на летних архитектурных зарисовках и во время композиционных упражнений на картинной плоскости.

Требования к занятиям состоят в развитии остроты восприятия цветовых отношений и характеристик натуры, образное ее воспроизведение, освоение средств, техники, материалов и инструментов исполнения.

Излагаются закономерности колорита и зрительного восприятия цветовых отношений в природе и в изображении; осваиваются систематизация, смешение и сочетание цветов; структура красочного слоя, колористические возможности полноцветной палитры; средства изображения и техника исполнения, технология материалов и возможности инструментов.

Задача дисциплины «Живопись» состоит в изучении полноценной и образной роли цвета в изображении архитектурной среды, в методике применения закономерностей колористики как основы формальных средств, способов и приемов в изобразительной и архитектурно-пространственной цветовой композиции. Также изучаются пространственные иллюзии цветового восприятия и типология цветowych композиций, плоскостные, объемные и пространственные композиционные построения. Освоение и композиционное мастерство их применения достигаются на практических занятиях по живописи с натуры и на объемно-пространственном макетировании.

В заключительных, более сложных заданиях, изучаются образная содержательность колорита, закономерности колористических эмоций и ассоциаций в зрительном восприятии; цветовая гармоничность, ритмичность и пропорциональность.

Освоение этих специфических знаний и приемов колористического мастерства, несущего определенные идеи, мысли и чувства, достигаются на

практических занятиях по живописи на упражнениях по цветовому анализу произведений изобразительного искусства, на тематических клаузорах и эскизах цветового решения пространственной среды архитектуры, в комплексе с упражнениями по архитектурному проектированию.

1. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ОЩУЩЕНИЯ ЦВЕТА

1.1. Зрительные ощущения

Все зрительные ощущения разделяются на две группы. Первую группу составляют ощущения ахроматических цветов. Сюда входят цвета: черный, белый и все серые – от самого темного до самого светлого.

Ко второй группе относятся ощущения хроматических цветов. Хроматические цвета составляют все цвета: красный, оранжевый, синий, голубой, зеленый, желтый и т.д., кроме черного, белого.

В характеристике цвета имеет большое значение три основных свойства — светлота, цветовой тон и насыщенность. Данная характеристика относится и к хроматическим цветам. Ахроматические цвета отличаются друг от друга только по светлоте.

1.2. Цветовой тон

Цветовой тон характеризует специфические особенности конкретного цвета. Цветовой тон составляет то качество хроматического цвета, определяя которое, мы называем цвет красным, желтым, синим, голубым и т. д.

Естественной шкалой цветовых тонов служит спектр. Цветовой спектр можно получить больших и малых размеров. При этом спектр постоянно характеризуется определенной последовательностью цветов и определенным соотношением участков с различными цветами.

На рис. 1 расположен цветовой треугольник с изображением спектра. При расположении спектра по окружности и добавлении к основным цветам дополнительных цветов можно получить цветовой круг (рис. 2). Цветовой круг обычно разделяют на две части: теплую и холодную. Теплые цвета составляют красные, желтые, желто-зеленые цвета. Эти цвета напоминают цвет раскаленных

тел. Холодными цветами являются сине-зеленые, синие, голубые, сине-фиолетовые и т. д. Холодные цвета ассоциируются у человека с чем - то холодным. Например, лунным светом.

1.3. Насыщенность цвета

Насыщенность цвета представляет собой отличие хроматического цвета от равного с ним по светлоте серого цвета. Насыщенность — это показатель выраженности конкретного цветового тона, степень заметности тона в конкретном цвете.

Например, в цвете лимонной желтой краски цветность ощущается меньше, цветовой тон выражен слабее, чем в цвете кадмия красного, красный тон кадмия красного более насыщен.

Говоря об ощущении цвета, следует сказать, что в сумерках наблюдается снижение чувствительности глаза. В сумерках наиболее ярким кажется зеленый цвет. С наступлением темноты красно-фиолетовые цвета темнеют, а зелено-голубые цвета светлеют.

2. СМЕШЕНИЕ ЦВЕТОВ

2.1. Закономерности смешения цветов

Видимые нами в собственных условиях цвета являются результатом смешения цветов. Смешение цветов, которое специально изучал еще Ньютон, подчиняется следующим основным законам.

— Первый закон: для каждого хроматического цвета имеется другой хроматический цвет, от смешения с которым получается ахроматический цвет. Такие пары цветов, взаимно нейтрализующие друг друга, называются дополнительными. Примером дополнительных цветов могут служить: к желто-зеленому — фиолетовый, к красному — голубовато-зеленый, к зеленому — пурпурный и т. д.

— Второй закон: смешивая два недополнительных цвета, получаем новый

цвет, промежуточный между ними. При смешении красного и синего цветов получается фиолетовый, при смешении синего и желтого цвета получается зеленый цвет, при смешении красного и желтого — оранжевый и т. д.

— Третий закон: цвет смеси не зависит от спектрального состава смешиваемых цветов, т. е. любой из смешиваемых цветов сам может быть получен в результате смешения цветов.

2.2. Пространственное смешение цвета

Наблюдается еще и пространственное смешение цветов. Если, например, посмотреть на некотором расстоянии небольшие касающиеся друг друга цветочные пятна, то эти пятна сольются в одно сплошное пятно, которое будет иметь цвет, полученный от смешения этих небольших цветочных пятен.

В процессе зрительных ощущений границы цветочных пятен расплываются, смазываются.

Поэтому когда мы смотрим на расстоянии на какую-нибудь ткань в мелкий рисунок, она нам кажется одноцветной с мягкими нюансными переходами.

3. НЮАНСНАЯ ГАРМОНИЯ

Цветочная гармония является основой цветочной композиции в архитектуре. Она характеризуется сочетанием цветов, отличающихся высокими художественными качествами. При выполнении цветочных сочетаний следует помнить основные характеристики цвета: цветочный тон, чистота или насыщенность, светлота.

Нюансная гармония строится на сочетаниях оттенков одного цветочного тона, а также на сочетаниях цветов соседних или близко расположенных на цветочном круге.

4. НЮАНСНЫЕ ЦВЕТОТОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Практическая работа "Нюансные цветотональные отношения" состоит из трёх-четырёх заданий в зависимости от цели, которую ставит преподаватель.

Постановка: натюрморт, состоящий из нескольких предметов, расположенных на фоне различных тканей. Используются цвета цветового круга (рис. 2), при этом один или два цвета заменяются ахроматическим цветом (серым). При хроматическом контрасте изменение цветового тона осуществляется в результате влияния окружающего цветового фона в направлении цвета дополнительного к цвету фона. При таком контрасте цвет противоположных тонов усиливается по насыщенности. Цвет с меньшей насыщенностью под влиянием цвета с большей насыщенностью того же цветового тона кажется еще менее насыщенным. Серые цвета в окружении других цветов меняют свой цвет. Так, в окружении зеленого цвета серые цвета кажутся сиренево-розовыми, розовые еще больше розовеют, желтые кажутся оранжевыми, оранжевые краснеют и т.д.

4.1. В первой практической работе "Нюансные цветотональные отношения" используются цвета половины цветового круга. Примером может служить работа, выполненная студенткой М. Завгородько (рис. 3). В работе М. Завгородько использованы желтый, синий, красный цвета, причем больше красного и в равном количестве синий и желтый. Серый цвет заменяет оставшийся зеленый.

В этом случае серый цвет будет смотреться зеленым при правильном письме в области противоположного, т. е. красного цвета. В данном натюрморте зеленым является поднос. Он написан хроматическим цветом. Цвет этот является насыщенным и отдает оттенки цвета на соседние предметы. При этом чем ближе предметы, тем ярче оттенки. Вдали оттенки угасают постепенно. Соседние предметы, в свою очередь, отдают нюансные оттенки ахроматическому подносу. В результате он становится хроматическим.

4.2. Во второй практической работе использованы цвета одной четвертой цветового круга. Таким образом, хроматический цвет заменяет уже два недостающих цвета и под влиянием различных оттенков становится ахроматическим. В работе С. Башковой (рис. 4) основным цветами являются желтый и зеленый. Остальная часть цветового круга заменяется на серый цвет.

Серый цвет рядом с желтым будет приобретать голубоватые оттенки, а с зелёным – розоватые.

4.3. В работе студента В. Богомолова (рис. 5) использованы цвета зеленый и синий. Ахроматический цвет заменяет оставшиеся красный и желтый. В области противоположного синего и зелёного цвета серый цвет заменит теплые цвета круга.

4.4. Работа студента А. Столова (рис. 6) написана в красно-синим колорите. Используются красный и синий цвета, плюс ахроматический, заменяющий желтый и зелёный цвета. Зелёный кувшин пишется ахроматическим цветом. На контрасте красных цветов на него падают оттенки зелёного цвета, синих – желтого и т. д. В результате он становится хроматическим.

4.5. И наконец, в работе студентки Ю. Селивановой (рис. 7) на нюансные цветотональные отношения – используется одна четверть цветового круга желто - красная. Работа написана мягкими, небольшими мазками и тонкими переходами от одного цвета к другому. Именно такая техника письма характеризует нюансную живопись. Рисунок студентки Н. Башлак один из вариантов нюанса (рис. 8)

Выводы

Нюансные цветотональные отношения в пространстве рассматриваем как гармонию цветовых отношений с учетом всех основных характеристик цветов – светлоты, насыщенности, цветового тона, а также формы и размеров площадей, занимаемых этими цветами. Развивая цветовидение глаза на практических аудиторных занятиях, необходимо выполнять пленэрные работы с учетом всех нюансных отношений. Примером может служить работа, выполненная студентом А. Мыльниковым (рис. 9)

10. Словарь терминов

Для целей понимания дисциплины «Живопись», применяются следующие основные термины:

Абрис (от нем. abriß — очерк, чертеж) — линейные очертания изображаемой фигуры или предмета. То же что и контур.

Акцент (от лат. accentus — ударение) — в изобразительном искусстве прием подчеркивания цветом, светом, линией или расположением в пространстве какой-нибудь фигуры, лица, предмета, детали изображения, на которую нужно обратить особое внимание зрителя.

Алла прима (от итал. allia prima — с первого раза) — художественный прием в живописи, состоящий в том, что картина пишется без предварительных прописок подмалевка.

Блик (от нем. blick — взгляд) — элемент светотени. Наиболее светлое место на освещенной, главным образом, глянцевитой или блестящей поверхности.

Валер (от фр. valeur — ценность, достоинство) — понятие, связанное в живописи со светосилой цвета. Этим термином обычно обозначают тончайшие переходы светотени (полутона), которые определяются конкретными условиями освещения и воздушной средой.

Витраж (от фр. vitre — стекло) — живопись на стекле прозрачными красками или картина, составленная из разноцветного стекла, скрепленного металлическим переплетом. Витражи — один из видов монументально - декоративного искусства.

Гамма цветовая — основные отношения цветовых тонов, преобладающие в данном произведении и определяющие характер его живописного решения (напр., картина написана в холодной гамме и т. д.).

Гармония (от греч. harmonia — стройность, единство, согласованность частей) — в изобразительном искусстве сочетание форм или цветов или

взаимосвязь частей изображения, обладающие наибольшей согласованностью и в связи с этим наиболее благоприятные для зрительного восприятия.

Гризайль (от фр. gris — серый) — техника исполнения и произведение, выполненное кистью одной краской (преимущественно черной или коричневой); изображение создается на основе тональных отношений.

Живопись — один из главных видов изобразительного искусства. Произведения **Ж.** выполняются на плоскости холста, картона, на бумаге и т. д. различными красочными материалами. Решающую роль в **Ж** как художественное средство играет цвет, позволяющий дать наиболее полное образное отражение предметного мира.

По применяемым красочным материалам **Ж.** подразделяется на несколько видов: акварель — водяные краски; масляную живопись. Темпера (в зависимости от веществ, образующих эмульсию, темпера делится на масляно - казеиновую, яичную, поливинилацетатную и лаково - масляную); энкаустическую — восковые краски; пастель — сухая краска; гуашь и т. д.

Изобразительные искусства — живопись, графика, скульптура. К ним относят также и декоративно прикладное искусство. Все они отражают действительность в зрительных наглядных образах, **И. И.** иногда называют пространственными, так как они воссоздают видимые формы в реальном или условном пространстве. В отличие от искусств временных (музыки, театра, кино), в которых действие развивается во времени, в произведениях **И. И.** в каждом конкретном случае возможно изображения лишь одного определенного момента. При достаточном мастерстве художнику удается, даже передавая один момент, дать представление о том, что было раньше и что произойдет позже. В каждом из видов **И. И.** имеются присущие только ему одному художественные средства.

Картина — живописное произведение, самостоятельное по назначению, **К.** бывают различных жанров. В отличие от этюда, картина может отразить действительность с наибольшей глубиной, в законченной и продуманной в

целом и в деталях форме.

Корпусная живопись — живопись, выполненная плотными мазками: ее красочные слои непрозрачны и часто имеют рельефную фактуру.

Лессировка (от нем. *laisiren* — покрывать глазурью) — художественный прием в живописи, в котором используется прозрачность красок. В живописи, в которой применяются Л., слой одной краски просвечивает сквозь тонкий слой другой, нанесенный сверху, Л. имеет большое распространение в акварели. В масляной живописи Л. широко применялись в работах старых мастеров.

Мазок — след кисти с краской, оставляемый на основе (холсте, картоне и т. д.).

Основа в живописи и рисунке — материал, поверхность, по которой пишут красками или рисуют. О. может служить холст, деревянная доска, картон, бумага, поверхность стены, стекло, фарфор и т. д. Поверхность О. должна быть специально подготовлена по-разному для различных видов живописи и рисунка: акварели, масла, темперы, гуаши и т. д.

Палитра (от фр. *palette* - лопатка) — 1) доска, чаще всего деревянная, на которой художник раскладывает и смешивает краски. 2) характер цветовых сочетаний, типичных для данной картины, для произведений данного художника или художественной школы.

Фактура (от лат. *factura* - обработка) — 1) характерные особенности материала, поверхности предметов в натуре и их изображение в произведениях искусств (напр., блестящая поверхность стеклянного кувшина в натуре или в картине). 2) Особенности обработки материала, в котором выполнено произведение, а также характерные качества этого материала (напр., Ф. живописного произведения — это характер красочного слоя, мазков. Она может быть гладкой, шероховатой, рельефной и т. д.

Цвет — одно из основных художественных средств в живописи. Изображение предметного мира, разнообразных свойств и особенностей

натуры в живописи передаются посредством отношений **Ц.** и цветовых оттенков. К основным качествам **Ц.** относятся: цветовой тон — особенность **Ц.**, отличающая его от других **Ц.** спектра (красный, синий, зеленый и др. **Ц.** имеют разный цветовой тон); светосила **Ц.** — способность того или иного **Ц.** отражать световые лучи. Насыщенность (интенсивность) **Ц.** краской может изменяться в результате разбавления ее водой (в акварели) или прибавления к ней белил в масляной или гуашевой живописи.

Ц. — одно из важнейших средств создания художественного образа. Кроме того, **Ц.** в живописи имеет эстетическое значение. Картина своими красками, красотой колорита должна вызывать у зрителя чувство эстетического наслаждения.

Эстетика (от греч. *aisthetike*) — наука о прекрасном в жизни и в искусстве. **Э.** изучает основы и закономерности художественного творчества, отношения искусства к действительности. В широком значении эстетическое — прекрасное, красивое.

Этюд (от фр. *etude* - изучение) — работа, выполненная с натуры. Нередко **Э.** имеет самостоятельное значение. **Э.** также служит вспомогательным и подготовительным материалом при создании произведений. Иногда он является упражнением, в котором художник совершенствует свои профессиональные навыки и овладевает более глубоким и правдивым изображением натуры.

Иллюстрации

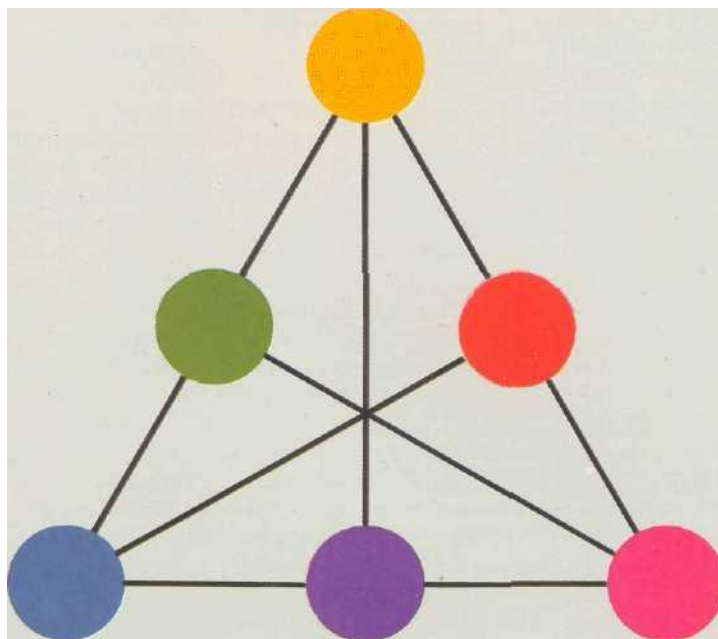

Рис.1. Спектр

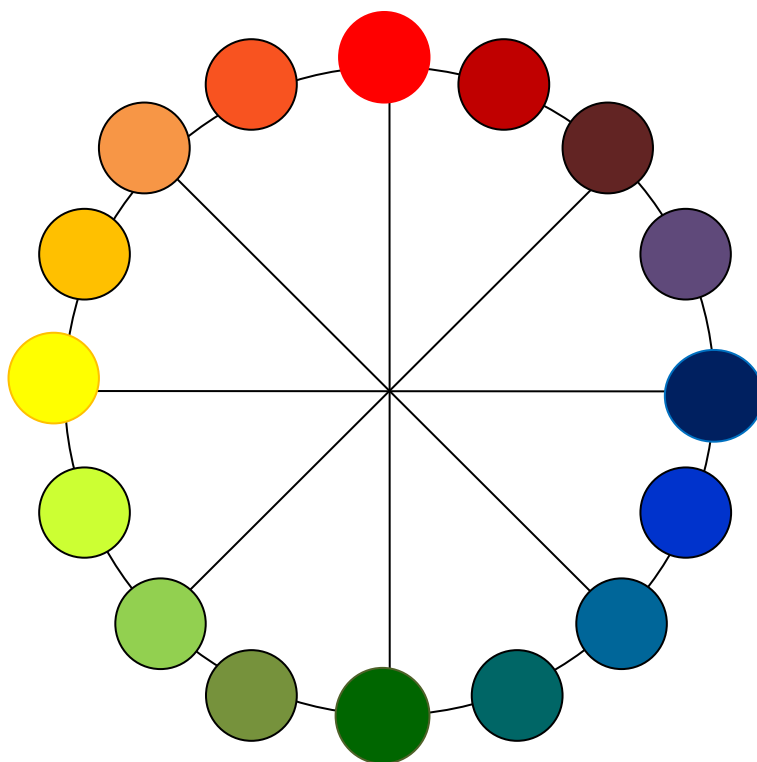

Рис. 2. Цветовой круг

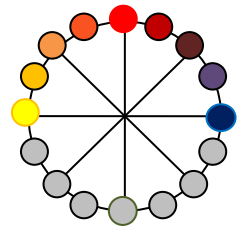

Рис. 3. Натюрморт $\frac{1}{2}$ цв. круга Ж-К-С+ахр. ст. М. Завгорудька

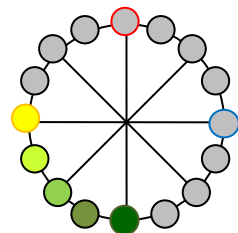

Рис. 4. Натюрморт $\frac{1}{4}$ цв. круга Ж – З + ахр.(серый) ст. С. Башкова

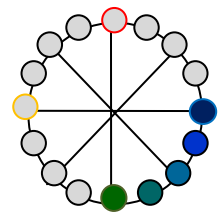

Рис. 5. Натюрморт $\frac{1}{4}$ С – 3 + ахр. ст. В. Богомолов

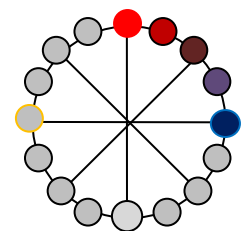
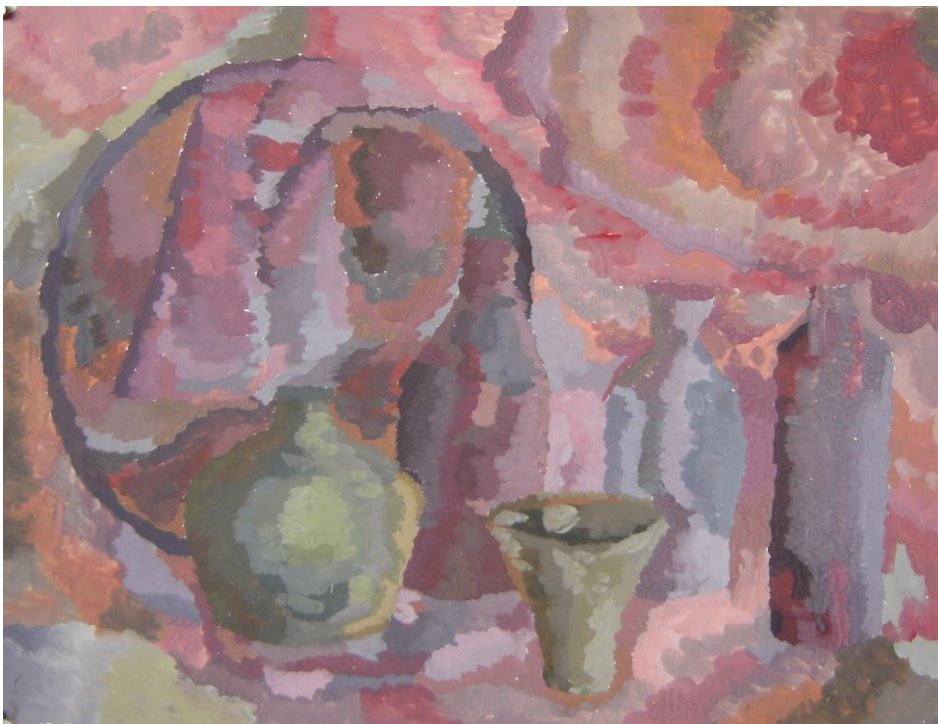

Рис. 6. Натюрморт К – С + ахр. ст. А. Столов

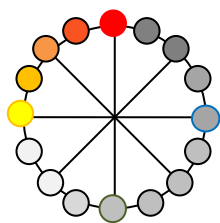

Рис. 7. Натюрморт. ст. Ю Селиванова.

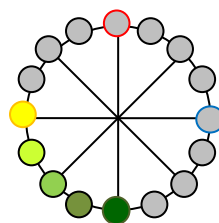

Рис. 8. Натюрморт. ст. Н. Башлак

Рис. 9. Пленэр. Старая башня. ст. А. МЫЛЬНИКОВ

Библиографический список

1. Аксёнов Ю. Цвет и линия / Ю. Аксёнов, М. Левидова. М., 1986.
2. Зайцев А. Наука о цвете и живопись / А. Зайцев. М., 1986.
3. Кирцер Ю. М. Рисунок и живопись / Ю. Кирцер. М., 1998.
4. Пружин И. Н., Пушкарев В.А. Натюрморт в русской и советской живописи / И. Н Пружин, В.А. Пушкарев. Л., 1971.
5. Рушенбах Б. В. Пространственные построения в живописи. Очерк основных методов / Б. В. Рушенбах. М., 1980.
6. Цойнгер Г. Учение о цвете / Г. Цойнгер. М., 1971.
Школа изобразительного искусства № 2. 3 – е., изд. испр. и доп. М., 1988.

НЮАНС В ЖИВОПИСИ

Методические указания к выполнению курсовой работы для
студентов специальностей 270301., 65270302.65

Коркин Валерий Михайлович

Редактор Л. А. Суевалова

Подписано в печать 15. 02. 11. Формат 60x84 1/16
Бумага писчая. Гарнитура «Таймс». Печать цифровая. Усл. печ. Л. 1, 16
Тираж 50 экз. Заказ

Издательство Тихоокеанского государственного университета.
680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136.

Отдел оперативной полиграфии
издательства Тихоокеанского государственного университета.
680035 Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136.