

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ЖИВОПИСИ И АРХИТЕКТУРНОЙ КОЛОРИСТИКИ У СТУДЕНТОВ-АРХИТЕКТОРОВ

О.В. Финаева

Роль цвета в архитектуре так же велика, как и форма, и конструкции, и планировка. С помощью умелого использования цветовых оттенков можно добиваться решения различных задач и создания необходимого эффекта. В процессе творческой деятельности архитектор должен овладеть цветовой грамотой, иметь представление об образной, эмоциональной, декоративной роли цвета, знать свойства определенных цветов и способы их взаимодействия в композиции, учитывать связь формы и цвета, закономерности построения гармонических соотношений.

В методике обучения по предмету «живопись и архитектурная колористика» можно выделить две категории заданий: работа с натуры и работа по воображению (творческие задания).

В первом семестре на примере натюрморта как наиболее ясного и лаконичного объекта изображения в живописи изучаются закономерности формирования живописного изображения и основы колористики. Проводится натурная работа, изучаются технические приемы живописи и свойства материалов. Даются первые, базовые знания о законах передачи объема и пространства через цвет: влияние воздушной перспективы на цвет предметов на переднем и дальнем планах, разница по теплоте между светом и тенью, принципы формирования цветных пятен в свету и тени, общие понятия о роли цветных рефлексов в живописи.

При работе с натуры следует обратить внимание не только на композиционный строй работы, передачу свето-тональных эффектов, но и, также, на создание определенного колорита. Необходимо дать определения основных и дополнительных, теплых и холодных цветов, контраста и нюанса, установить соответствие между определенным цветом и тоном, при этом указать на то, что контрастные цвета могут иметь одинаковый тон (например, красный и синий), а в пределах одного цвета существуют и теплые и холодные оттенки.

Студент должен перевести бесконечное многообразие красок природы на ограниченный словарь своей палитры. В этом заключается одна из проблем теории колорита.

Первым систематизировал цвета И. Ньютон, когда, пропуская солнечный луч через трехгранную призму, наблюдал образование спектральной полосы, состоящей из гаммы различных цветов. Замкнув ее, он получил круг из 7 цветов. На стыке красного с фиолетовым получается восьмой – пурпурный цвет (неспектральный) (рис. 1).

С возникновением системы цветового круга стали появляться различные теории гармонических сочетаний цветов (рис. 2).

Родственные, или нюансные, сочетания используют цвета, близкие друг к другу по спектру, например, синий – сине-зеленый – зеленый (рис. 3). Один цвет доминирует, а другой используется в качестве акцента. Интенсивность цветов и контраст между ними создадут либо спокойное, либо энергичное настроение.

Дополняющие, или контрастные, сочетания используют цвета, находящиеся на разных концах цветовой гаммы: красный и зеленый или желтый и фиолетовый (рис. 4). Находясь рядом, они усиливают друг друга, создают визуальное возбуждение и привлекают внимание. Высветление или углубление одного или обоих цветов поможет снизить напряженность и создать спокойную палитру, однако контрастные цвета всегда придают работе дополнительную энергию.

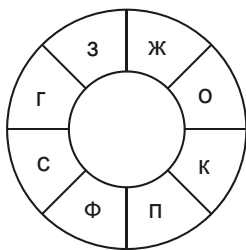

Рис. 1. Цветовой 8-частный круг И. Ньютона

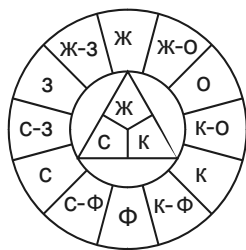

Рис. 2. Цветовой 12-частный круг Бецольда

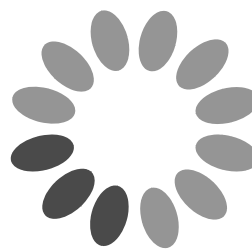

Рис. 3. Нюансные цветовые сочетания

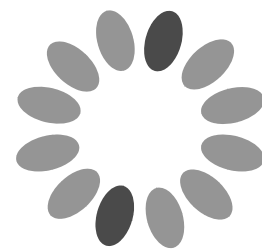

Рис. 4. Контрастные цветовые сочетания

При составлении цветовой палитры необходимо помнить, что каждый конкретный цвет на изобразительной плоскости всегда вступает во взаимодействие с окружающими его цветами и оказывает на них определенное влияние. В качестве примера построения цветовых отношений студентами выполняются несколько натюрмортов с натуры.

Студент должен научиться смешивать и подбирать цвета, увидеть разницу в оттенках одного цвета, постараться увидеть цветовые рефлексии. В контрастных по цвету натюрмортах основной упор делается на формирование сложносоставного цвета предметов, особенно в тенях, на присутствии в них оттенков контрастных цветов.

На примере нюансных по цвету натюрмортов изучаются принципы формирования цветового пятна, разница в отображении одного и того же условного цвета предмета в зависимости от цвета окружающей среды, вида освещения (естественный или искусственный свет), расположения предмета в пространстве (передний – дальний планы), фактуры предмета. Также необходимо показать разницу в формировании оттенков в пределах одной цветовой гаммы на примере разницы оттенков предметов постановки. Объем выявляется за счет борьбы теплых и холодных оттенков, резких

контрастов на переднем плане и нюансов на дальнем, контрастных оттенков в рефлексах.

Взаимодействие тепла и холода придает богатство и жизненную силу цветовым сочетаниям. Создавая собственные цветовые сочетания, следует включить в них теплые и холодные оттенки, чтобы эти сочетания соответствовали характеру окружающего мира.

Также в каждом семестре студенты часть работ выполняют по воображению. В качестве основы к этим работам берутся как конкретные натурные постановки, задающие общую для всех тему работы, так и просто общие темы (интерьер, пленэр), где ограничениями в реализации творческого замысла служат уже более узконаправленные параметры.

Метод творческой интерпретации природы заключается в преднамеренном отказе от отдельных деталей и качеств натурной постановки (объемности, материальности и т. п.) и выявлении других существенных для архитекторов качеств (ритмический строй, трактовка цвета средствами ограниченной палитры, силуэт форм различных элементов натуральных постановок, соотношение и изменение массы и объема предметов в зависимости от тональной и цветовой их насыщенности).

Качественно важный этап в подготовке будущего архитектора – привить умение видеть и предугадывать восприятие проектируемого объекта в зависимости от состояния окружающей среды: времени года, времени суток, состояния погоды. На развитие данных профессиональных навыков и рассчитаны задания по воображению.

Зачастую, в творческой практике при наружной отделке зданий архитектор вынужден выражать свой замысел, используя ограниченное количество цветов, что обусловлено особенностями технологического процесса изготовления отделочных материалов: цветовая палитра данного конкретного материала, светоотражающая способность, рельефность, устойчивость окраски к атмосферным явлениям, цвет исходного сырья и пр. Это проявляется не только при расколеровках фасада, но и при оформлении декоративных элементов – панно, мозаик, витражей и пр.

Здесь важно умение найти выразительные колористические отношения средствами «ограниченной цветовой палитры». Основная задача состоит в передаче сложных гармоничных колористических сочетаний всех элементов архитектурного объекта, объединении многочисленных красок природы в гармоничную цветотональную систему с соблюдением равновесия по цветовым пятнам, по массе пятна и силе тона, по функции объекта.

Перед студентами ставится задача развить колористическое видение природы, образно-ассоциативное восприятие природы и умение отображать ее в определенном колористическом ключе.

Работа над всеми заданиями сопровождается изучением существующих современных аналогов и шедевров мирового искусства, живописи, архитектуры. В дополнение к некоторым заданиям рекомендуется выполнить копии с работ старых мастеров.

Изучение наследия старых мастеров посредством копирования их работ применялся с давних пор. Этот метод, применявшийся еще в эпоху раннего Возрождения, стал традиционным в обучении живописному и графическому мастерству.

В наследии мастеров прошлого таятся непреходящие ценности. Через копирование происходит процесс приобщения к культуре графики и колористического выражения отношений природы.

Студенты совершенствуют уровень живописного мастерства на примере произведений искусства признанных мастеров живописи и архитектуры. Наряду с этим они перенимают не только технические приемы живописи, но и учатся у великих мастеров особому строю композиции, для чего детально анализируют их работы.

Старые мастера с особой чуткостью относились к материалам рисунка и живописи. Они глубоко понимали свойства бумаги, угля, сангины, графита, чернил, туши, акварели, умело объединяя их в одно произведение. Обдуманно выбранные материалы и приемы помогали лучше выразить творческий замысел.

Полученные знания универсальны и потому применимы во всех жанрах искусства.

Библиографический список

1. Айсмен, Л. Дао цвета / Пер. с. англ. Т. Новиковой / Л. Айсмен. – М.: Изд-во ЭКСМО, 2005. – 176 с.: ил.

2. Ермолаева, Л.П. Основы дизайнерского искусства: декоративная живопись, графика, рисунок фигуры человека: учеб. пособие для студентов-дизайнеров / Л.П. Ермолаева. – М.: Изд-во «Гном и Д», 2001. – 120 с.: ил.

3. Логвиненко, Г.М. Декоративная композиция: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Изобразительное искусство» / Г.М. Логвиненко. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2008. – 144 с.: ил.

4. Копейкин, М.С. О роли учебного копирования / М.С. Копейкин // Юный художник. – 1988. – № 3. – С. 12–15.