Степанец Светлана Германовна, преподаватель художественного отделения.

МБОУ ДОД «Детская школа искусств г. Нарьян–Мара». Тема выступления на окружном методическом объединении:

**Цвет – основа языка живописи**

Среди всех видов изобразительного искусства живопись пользуется у зрителей наибольшей популярностью. Образы живописи, переданные в красочном богатстве, очень эмоциональны, наглядны, убедительны для зрителя. Ей доступно воспроизведение на плоскости объема предметов, их материальной плоти, глубины изображаемого пространства. Живопись воздействует на мысли и чувства человека и служит средством воспитания. Такую роль играла, например, живопись передвижников в России во второй половине 19 века, такую роль играла и советская живопись соц. реализма.

Принято считать, что живописец может запечатлеть лишь момент жизни. Однако живопись способна передать и ощущение временного развития. Это достигается особым ритмом изображения, композицией, динамикой цвета, распределением темных и светлых пятен, характером линий, различными видами наложения мазков и другими приемами.

**Главное выразительное средство живописи - цвет.** Художник использует все богатство красочной палитры. Цвет придает картине жизненность, делает изображение полнокровным и убедительным.

Лучше понять особенности цвета и использовать его в работе помогает наука о цвете. Наука о цвете, как и о перспективе, возникла очень давно. Еще в 4 веке до н.э. в древней Греции ученый Аристотель пытался объяснить происхождение цвета и разные цветовые явления.

Великий художник эпохи Возрождения Леонардо да Винчи в своем "Трактате о живописи" изложил основополагающие сведения о цвете, которыми руководствуются художники нашего времени. Английский ученый - физик И. Ньютон является основателем теории цвета. Он обнаружил, что белый свет, проходя через стеклянную призму, распадается на пучки цвета – спектр. Цвета спектра всегда располагаются в определенной последовательности: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый.

**Основными цветами являются** - красный, желтый, синий. При смешивании основных цветов мы получаем вторичные цвета:

красный + желтый = оранжевый

красный + синий = фиолетовый

синий + желтый = зеленый

**В характеристике цвета важное значение имеют 3 основных свойства: светлота, цветовой тон и насыщенность.**

**Цветовой тон** - определяется названием цвета и зависит от положения его в цветовом круге. Цветовой тон может меняться в сторону синего или красного. Система соотношений цветовых тонов и их оттенков, образующих определенное единство является колоритом.

Следующее свойство - **светлота,** любые цвета можно сравнить по светлоте, то есть определить который из них светлее или темнее. Благодаря тому, что мы помним цвета окружающих предметов, можно представить себе их светлоту. Пример: красное яблоко темнее желтого лимона. Смешивая первоначальный цвет с дополнительным или черным цветом, мы получаем более интенсивный цвет, менее интенсивного цвета можно добиться путем добавления белил.

**Насыщенность цвета** - это еще одно свойство цвета. Это цвета, в которых отсутствуют дополнительные цвета или черные оттенки. Насыщенность характеризует чистоту цвета. Другими словами, насыщенность- это показатель выраженности конкретного цветового тона. Если в какой-нибудь тон добавить серый или дополнительный цвет, то мы получим пассивный, тусклый цвет.

Колорит также зависит от степени насыщенности и силы цвета. Он может быть ярким и приглушенным, сдержанным и блеклым и т.д. Колорит - одно из важнейших средств эмоциональной выразительности художественного образа в живописи.

Если все цвета спектра расположить по кругу то в результате мы будем иметь цветовой круг, где красный и фиолетовый цвет сомкнутся и мягко переходят друг в друга. Цветовой круг обычно разделяют на две части - теплую и холодную. Теплые цвета составляют красные, желтые и желто-зеленые цвета. Эти цвета напоминают цвет огня, солнца, цвет раскаленных тел. Холодными цветами являются сине-зеленые, синие, голубые, сине-фиолетовые цвета. Холодные цвета ассоциируются в представлении человека с чем-то холодным- льдом, лунным светом и т.д. Художники давно подметили пространственные свойства теплых и холодных цветов. Холодные как бы удаляются от зрителя, теплые - приближаются.

Если провести в цветовом круге диаметр через середину красного цвета, то мы увидим, что противоположный конец диаметра пересечет зеленый цвет. Зеленый располагается в цветовом круге точно напротив красного. При оптическом смешивании они взаимно нейтрализуют друг друга, такие пары цветов называются дополнительными. Примером дополнительных цветов могут служить: желтый - фиолетовый, синий - оранжевый. Положим рядом мелкие пятна красной и зеленой красок и посмотрим на них издали. Мы увидим общий серый тон; если будет преобладать зеленая краска, получится красивый серо-зеленый цвет.

Если два дополнительных цвета граничат друг с другом, то они становятся ярче. Это так называемый одновременный контраст цветов. Поместите одинаковые, например серые, квадратики на разные цветовые фоны. Квадратики приобретут оттенки, которые будут приближаться к дополнительному цвету фона. Тот, что на красном фоне, позеленеет, на зеленом - покраснеет, на синем - пожелтеет и т.д. Аналогичные явления можно наблюдать с тенью, отбрасываемой тем или иным предметом: она слегка окрашивается в цвет, дополнительный к цвету предмета.

А теперь положите кусочки одинаковой серой ткани на белоснежную скатерть и черный бархат. Сравните их. Они покажутся нам разными. На белом серое кажется более темным, а на черном - более светлым. Такое явление называется контрастом по светлоте. Располагая светлые предметы рядом с темными, художники усиливают звучность их цвета.

Общее освещение, характерное для того или иного времени дня, сближает предметы по цветовым оттенкам, бросает на них похожие блики. Художник не должен забывать о цвете основного источника света и цвете соседних предметов. Однако собственная окраска изображаемого предмета никогда не изменится до неузнаваемости. Какие бы оттенки не придавала окружающая среда объектам, мы всегда различим их подлинный цвет.

На цвет предметов оказывает влияние и воздушная среда. Окраска предметов по мере удаления от зрителя теряет свою интенсивность. Например, лес вдали часто воспринимается нами темно - синим. Объясняется это тем, что воздушная среда задерживает и рассеивает часть фиолетовых, синих, голубых лучей, почти без помехи пропуская остальные. Именно потому, что все предметы находятся в общей для них световой и воздушной среде и взаимно окрашиваются отраженным светом, мы наблюдаем в природе гармоничное сочетание красок, тоновую и цветовую цельность.

Художник должен учитывать свойства нашего зрения. Так если художник будет писать пейзаж, выставив свой холст или бумагу на солнце, а потом станет рассматривать свою работу при комнатном освещении, то увидит, что краски черны, границы между светом и тенью резки, манера письма сухая. При ярком освещении цвет любого предмета, за исключением его затененных частей, теряет насыщенность, как бы выбеливается. Поэтому художники предпочитают писать при мягком свете пасмурного дня, а в ясную погоду - ранним утром или к вечеру.

Рассматривая особенности ощущения цвета, следует обратить внимание на физиологическое воздействие цвета на человека. Знание закономерностей воздействия цвета на человеческий организм очень важно в творчестве художника.

Каждый цвет оказывает определенное воздействие. Одни цвета успокаивают нервную систему, другие, наоборот, раздражают. Одним из первых, кто начал исследовать физиологическое, и психологическое воздействие цвета был немецкий поэт Гете, отдавший 20 лет этому исследованию. И. Гете был написан "Очерк учения о цвете". Так, по его мнению, синий цвет вызывает чувство холода, красный цвет, наоборот, действует устрашающе. Зеленый цвет заключает в себе доброту, умиротворение, этот цвет Гете наделяет способностью успокоить глаз и душу.

 Многие ученые проводили свои исследования о влиянии цвета на человека. И не случайно многие врачи заинтересовались свойствами цвета и стали использовать цвет для лечения душевнобольных. Функцию первого "лечащего лекарства" выполнял синий цвет.

Так в изобразительной деятельности установилась определенная выраженность каждого цвета с точки зрения физиологического и психологического действия цвета.

Красный цвет - возбуждающий, оживляющий, согревающий, активный, энергичный, богат ассоциациями; желтый цвет - теплый, бодрящий, веселый, привлекательный; оранжевый цвет - веселый, жизнерадостный, пламенный; зеленый цвет - спокойный, создает приятное (мирное) настроение, богат ассоциациями; синий цвет - спокойный, серьезный, нежный, печальный, тоскливый, сентиментальный; фиолетовый цвет соединяет эмоциональное воздействие красного и синего цветов - он является одновременно и притягивающим и отталкивающим, полным жизни и вместе с тем вызывающим тоску и грусть.

Знание рассмотренных закономерностей ощущения цвета (контрасты, тональность, колорит и т. д.) приобретают в педагогической практике учителя изобразительного искусства важное значение. Это объясняется множеством причин. Во-первых, одной из основных задач, поставленных перед уроками изобразительного искусства, является развитие у школьников цветоразличения, раскрытие им (в доступной форме) законов цветоведения, основанных на закономерностях ощущений цвета.

Раскрытие учащимся сущности колорита, тональности и использование их в своих рисунках как художественно-выразительных средств, способствует эстетическому воспитанию школьников.

Анализ картин художников, который проводится на уроках изобразительного искусства с 1-ого класса, требует анализа художественных средств, используемых художником и прежде всего - колорита, гармоничных цветовых сочетаний, что так же способствует воспитанию эстетического вкуса.

Под влиянием целенаправленного обучения, в итоге систематических упражнений развитие чувствительности и эмоциональности у школьников (особенно в младшем школьном и подростковом возрасте) осуществляется очень интенсивно. После первых лет обучения у школьника можно наблюдать значительное повышение цветовой чувствительности. Так, если дошкольник 6 лет знает и различает только основные цвета радуги (7 цветов), то во 2 классе он уже легко ориентируется до 10 и более тональных и цветовых оттенков каждой краски из набора красок, включающего 12-16 красок. Школьники 2 класса не только различают и называют бледно-голубой цвет, темно-синий и т. д., а и оттенки по светлоте, светлее, темнее. В 5 классе ученики могут точно различить цвет и передать цвет изображаемого предмета.

Использованная литература:

1. Егорова Е. proЦВЕТание по Максу Люшеру. – СПб.: Питер, 2007. – 160с.: (Серия «Сам себе психолог»).
2. Сокольникова Н.М. «Основы живописи», Обнинск, издательство «Титул», 1996.
3. Журналы «Юный художник»: №4, 1990г., №1, 1988г., №5, 1991г.