Василенко н.в.

МОУ ДОД ДШИ г. Чебаркуль

Цвет и свет в живописи

Живопись — один из видов изобразительного искусства. Живопись – это воспроизведение красками на бумаге, холсте, дереве предметов и явлений реальной действительности. Как и другие виды искусства, живопись — форма отражения реального мира, средство познания жизни и общественного воспитания.

Нанося на плоскость картины слой красок, художник решает две задачи. Во-первых, он стремится передать окружающий предметный мир во всем богатстве его цветового наряда. Во-вторых, он стремится выразить таким путем свое мировосприятие, свои чувства и мысли. Обе задачи тесно связаны между собой. Нельзя просто скопировать на картине цвета природы. И яркость цветов, и их взаимодействие в природе иные, чем на картине. Чтобы создать образ цветового наряда природы, надо не скопировать, а переложить цветовое богатство природы на цветовой язык картины. Копировать цвета — ошибка. Художник ищет нужную систему отношений между красками на холсте, усиливая яркость красок цветовыми контрастами.

Если положить на белый лист первый мазок краски. Он покажется достаточно сильным и верным по цвету, т. е. правильно скопированным. Но когда рядом лягут другие цветовые мазки, они изменят наше восприятие первого мазка и мы, скорее всего, увидим, что он по отношению к целому не верен.

Хотя сейчас и создается все больше и больше красок разных названий, их количеством никогда не достигнет бесконечного разнообразия цветовых оттенков природы. Не помогут и бессистемные смеси красок в надежде найти похожий цвет. Опытный художник пользуется немногими красками, избегая сложных смесей и многократных перекрытий одних цветов другими, а достигает большого цветового богатства. Цвет краски у него обогащается в соседстве с другими красками.

Принцип переложения цветов природы на краски картины во многом зависит от решения второй задачи живописи — создания на картине выразительного цвета, соответствующего мировосприятию художника и его отношению к данному сюжету.

У каждого художника свой определенный набор красок, своя система их сопоставлений и смесей, или, как принято говорить, своя палитра, и свой характерный цветовой строй картин, или колорит. Один — у Тициана, другой — у Рембрандта. Один — у Сурикова, другой — у Врубеля.

В живописи работают цветом. Так что же такое – цвет. Цвет — основное выразительное средство живописи.

В природе множество цветов и оттенков. Гораздо больше, чем может различить человеческий глаз. А чтобы было проще ориентироваться в них, люди придумали различные классификации цветов:

Хроматические и ахроматические цвета.

Это две основные группы цветов. Хрома, хроматос – в переводе с греческого «цвет». В одну группу входят цвета, не содержащие цвет (ахроматические – не цветные). Это – белый цвет и черные цвет, а также все серые, которые мы получаем, смешивая два первых цвета.

Вторая группа цветов (хроматические – цветные цвета) – это все остальные цвета.

Основные и составные цвета.

Три цвета: красный, желтый и синий называют основными цветами. Так как они лежат в основе всех остальных цветов (за исключением ахроматических).

Попарное смешивание основных цветов дает нам группу цветов, которые называют составными, (потому что они составляются из основных цветов).

(Смешивание красного и желтого цвета дает нам оранжевый, красного и синего цвета – фиолетовый, синего и желтого цвета – зеленый).

Цветовой круг.

Расположим цвета в ряд, где составные цвета чередуются с основными цветами, причем находятся между теми основными цветами, смешиванием которых получаются. Так, оранжевый цвет находится между красным и желтым. Зеленый цвет – между желтым и синим цветами. Фиолетовый цвет – между синим и красным. Составные цвета служат как бы связками между основными цветами. Для удобства эту полосу можно замкнуть в виде кольца, в котором цвета сменяют друг друга до бесконечности. Это и есть цветовой круг.

Основные и составные цвета, а также цвета, получаемые их смешиванием, не способны передать всех оттенков. Они составляют лишь центральную, хотя и главную часть полного цветового круга. Все остальные цвета получаются в ходе смешения их с цветами ахроматического ряда.

Полоса основных и составных цветов самая яркая. Художники называют это качество цвета – «**цветовой насыщенностью**». За счет добавления черного цвета уменьшается насыщенность, зато усиливается тональность цвета. В конце концов, все цвета превращаются в черный, когда он начинает преобладать.

Похожие изменения происходят при добавлении белого цвета. Цветовая насыщенность становится меньше и меньше, а тон цветов становится светлее и светлее. Это качество цвета называют «**светлотой**». В конце все цвета переходят в белый цвет. Хотя мы знаем, что белый цвет состоит из всех цветов радуги.

Теплые и холодные цвета.

Еще один из способов деления цветов по признакам – деление на теплые и холодные цвета. Само их название говорит о том, что при взгляде на теплые цвета мы чувствуем тепло. А при взгляде на холодные цвета – холод. Теплыми принято считать красный, оранжевый, желтый, а также те цвета, которые получаются их смешиванием. Это цвета солнца, цвета огня. В цветовом круге они держатся вместе. Так же ведут себя и холодные цвета – синий, фиолетовый и производные от них. Это цвета мороза, сумерек, луны. А что же зеленый? Дело в том, что зеленый не принадлежит ни к одной из групп и в тоже время примыкает к обеим группам сразу. Зеленый цвет – составной, который состоит из «основных» теплого желтого и холодного синего цветов. И поэтому все зависит от того, какого цвета в нем больше. Если желтого цвета, то зеленый цвет теплый, а если синего цвета, то – холодный. То же можно сказать и про фиолетовый цвет, который тоже состоит из теплого и холодного, и его качество также зависит от того, какого цвета в нем больше. Можно считать, что цвета бывают относительно теплыми и относительно холодными, в зависимости от того какой цвет преобладает.

Есть и абсолютные цвета. Например, оранжевый – самый теплый цвет. А самый холодный цвет – синий. Не случайно они находятся в цветовом круге друг против друга.

Противоположные по качеству цвета называют **контрастными цветами.** Это синий и оранжевый, а так же желтый и фиолетовый, красный и зеленый.

Контрастные цвета подчеркивают яркость друг друга.

Каждый из них ничем не похож на контрастный ему цвет, у них нет ничего общего. Также если внимательно посмотреть на группы контрастных цветов, то можно увидеть, что в них один основной, а другой обязательно составной и получен он из двух других основных цветов. Свойство контрастных цветов таково, что красный рядом с зеленым кажется еще краснее, в свою очередь, зеленее на фоне красного.

Когда художнику нужно что-то выделить на картине, он использует контрастные цвета.

Если есть разные цвета, то должны быть и похожие. Например, оранжевый цвет и желтый цвет находятся в спектре рядом. Конечно, между ними тоже есть цвета, составные этих двух, но это только усиливает их сходство.

Это сходство называется **нюансом**, а сами отношения этих цветов нюансными. Нюансными можно считать синий и фиолетовый, а также красный и фиолетовый и т. д. Чем ближе цвета, тем тоньше нюанс.

В работе с красками нюанс может быть получен добавлением белой, черной или любой другой краски. Малейшие колебания цвета, изменение тона или оттенка уже рождают нюанс.

Цветом художник создает образы на плоскости, форму и объем реальных предметов.

Все предметы вокруг нас имеют какую-то форму. Условно их можно разделить на две группы: **плоские и объемные** предметы.

Плоскими называются те предметы, у которых есть лишь длина и ширина (за это их называют двухмерными) Например: лист бумаги или кусочек ткани.

Объемные предметы имеют, наряду с длиной и шириной, еще и толщину. Поэтому их называют трехмерными.

Для того чтобы нарисовать предмет в объеме, надо внимательно изучить его в той среде, в которой он находится.

Любой объемный предмет имеет освещенную и неосвещенную сторону. Освещенная сторона называется **свет**, а неосвещенная **– тень**.

Чем сложнее форма, тем сложнее отношения между светом и тенью. Впечатления выпуклости, объёмности предметов художники в своих работах достигают умелой передачей контрастов освещённых и затенённых сторон. Сочетание светлого и тёмного тонов в изобразительном искусстве называется **светотенью**.

Всякий предмет наш глаз воспринимает только в условиях света, однако, если свет сильно и равномерно освещает предмет со всех сторон, то рельеф будет нечёток, и предмет будет казаться бесформенным и плоским.

Сила освещения предмета зависит от силы источника света, от расстояния между предметом и источником света. Чем дальше предмет расположен, тем он меньше освещён, а так же зависит от положения предмета по отношению к источнику света и от цвета, освещаемого предмета. При одинаковых условиях освещения, предмет, окрашенный в более тёмные тона, воспринимается менее освещённым.

Освещение бывает **естественное**, это дневное и **искусственное** от искусственных источников света. При искусственном освещении самая близкая к источнику света часть предмета будет самой светлой. Однако сила освещения будет зависеть от того, под каким углом падают на ту или иную плоскость световые лучи. Из всех плоскостей, одинаковых по цвету и находящихся на равном расстоянии от источника света, наиболее освещённой будет та, которая расположена под прямым углом, т.е. перпендикулярно к исходящим лучам от источника света. Все остальные плоскости, на которые падает под углом, скользящий свет будут освещены менее ярко.

Все земные предметы, солнце освещает одинаково и сила их освещения зависит от положения солнца на небе в данный момент и положения освещаемого предмета по отношению к солнечным лучам. Градации светотени легко проследить на гранёных предметах, например, взять гранёный стакан, поставить его так, что бы свет падал с одной стороны и посмотреть, как будет распределяться освещённость на каждой его грани, свет и тень соединяются с помощью растяжки.

Эта растяжка, промежуточный тон между светом и тенью, называется **полутон**. И чем сложнее форма, тем больше полутонов содержится между светом и тенью.

Самое светлое на предмете место (на блестящей поверхности оно выделяется отчетливо) называется **бликом.**

Таким образом, понятие «**свет**» неоднозначно: оно включает в себя и блик, и свет, и несколько полутонов.

Некоторые из них по тональности близки к тени. Это потому, что в этом месте свет не падает на предмет прямо, а скользит по нему, то есть попадает только часть света. Тень образуется там, куда свет не попадает совсем.

Понятие **тень** тоже не однозначно. Кроме **собственной** тени (это та тень, которая лежит на самом предмете), оно включает в себя еще и **падающую** тень.

Падающая тень, как это следует из ее названия, падает от предмета на плоскость, на которой предмет стоит. Она принадлежит предмету, хотя и лежит вне его, потому что если нет предмета – нет и тени. Кроме того, бывает так, что тень падает на сам предмет от других, более сложных частей этого предмета. Например, чайник, освещенный определенным образом, даст не только тень от себя, но и на собственную форму от носика и от ручки.

Падающая тень по очертаниям напоминает сам предмет, потому что она не что иное, как проекция предмета на плоскость.

Есть еще одно качество падающей тени. Это наличие в ней, внутри нее, **рефлекса**. Если поднести к теневой стороне предмета лист белой бумаги, можно увидеть, как посветлеет тень, это эффект «рефлекса». Рефлекс – это отраженный свет.

Свет отражается от плоскости, на которой стоит предмет. Чем светлее плоскость, тем ярче рефлекс.

Между тенью и рефлексом также нет четкой границы, как и между тенью и полутоном.

Все эти понятия, вместе взятые, и образуют **объем**.

У объема есть и весьма специфические цветовые качества. Поговорим о них.

Свет и тень – понятия противоположные не только в тональном, но и в цветовом отношении.

В тоне это выглядит так: свет – светлый, тень - темная.

А вот как это выглядит в цвете:

Свет светлый и теплый – тень темная и холодная. Или: свет светлый и холодный – тень темная и теплая.

Таким образом, меняется не только качество тона, но и качество цвета вместе с ним.

Конечно, качество цвета в большой степени зависит от силы освещения, а также от среды, в которой предмет находится.

И здесь помогут важнейшие качества художника: **внимание и наблюдательность**.

Яркость и цветовая насыщенность будут зависеть от характера освещения (дневное, электрическое, яркое, тусклое) и от окружающего пространства.

Окружающее пространство в живописи очень важный момент.

Потому, что рефлекс (отраженный свет), о котором мы говорили, имеет также и **цветовое качество.**

Рефлекс привносит в тень подчас самые неожиданные цвета.

Положим, например, рядом с синей коробочкой лимон со стороны тени. Тотчас же тень ближе к лимону окрасится в желто-зеленый цвет, а фиолетовый цвет тени останется только в самой верхней части коробочки, куда сила рефлекса не доходит.

На освещение предмета, также влияет сила и характер освещения. Чем дальше предмет, тем меньше на него падает света.

Как уже говорилось выше, свет по характеру различают двух основных видов **- теплый и холодный.**

Свет электрической лампочки – **теплый** (при этом, чем меньше мощность лампы, тем гуще желтый цвет ты получишь)

Холодный – это обычный дневной свет (или от лампы дневного освещения) Он окрашивает все белые предметы, в том числе и бумагу, в нежно голубоватый цвет. И если с уменьшением мощности лампочки мы наблюдаем сгущение теплого цвета, то уплотнение холодного (голубого) мы можем наблюдать с наступлением сумерек.

Разницу теплого и холодного освещения можно проследить, включив днем направленный электрический свет. Один лист бумаги положить на подоконник, а второй к электрической лампочке. Сравнить листы бумаги, переводя взгляд с одного на другой и обратно несколько раз. Разница столь велика, что не заметить ее нельзя.

Для примера взят лист белого цвета из-за его удивительной восприимчивости. На бумаге другого цвета произошли бы те же изменения, только они не были бы так заметны.

Дневной свет бывает теплее и холоднее, в зависимости от времени суток, от времени года, от погоды.

Кроме того, цвет предмета изменяется и в пространстве. Эти изменения говорят об удаленности предмета и характере световоздушной среды. Дали голубеют и светлеют. Глубина комнаты не только темнее, чем ее близкие к окну части, но и другого цвета. В зелени леса создается своя пространственная цветовая среда. Линейная перспектива графики дополняется в живописи цветовой перспективой.

Графика может использовать тон, т. е. светлоту предмета и среды, освещенность, глубину тени. Живопись добавляет сюда цвет света, и цвет тени, общий цвет среды. Она располагает средствами для передачи всех особенностей состояния природной среды и интерьера.

Краска, положенная на картину, освещенную одним и тем же светом, как бы меняется от соседства окружающих ее красок.

Явление света в изобразительном искусстве многогранно, а его значение в системе выразительных средств живописи сравнимо со значением света в жизнедеятельности человека.

Цвет предмета может меняться до бесконечности, в зависимости от цвета и силы освещения, которое он получит от отражений и от простых контрастов цветов, его окружающих.

Говорить о цветах, как о чем-то определенном, нельзя еще и потому, что не все одинаково видят. Недаром существует пословица: „На вкус и цвет товарищей нет".

Цвет предмета непрерывно изменяется от самых различных причин и кажется неодинаковым для глаз различных людей.

При этом можно заметить, что разные части предмета обращены к разным предметам, их окружающим, а от этого зависит их освещение и, в конечном счете, цвет. Освещенная часть предмета, обращенная к небу, — одного цвета, а часть предмета, обращенная к земле, — другого. Так создается характерная для живописи лепка цветом. И игра цветовых контрастов.

У живописи благодаря цвету больше возможностей передавать форму предмета и материала, из которого он сделан, чем у графики.

В передаче пространства у живописи также больше возможностей, чем у графики. Теперь доказано, что пятна цвета, положенные на плоскость, сами по себе создают ощущение пространства: одни выступают, другие уходят в глубину.

Это деление цветов на две группы – на **удаляющие и приближающие цвета**.

К первой группе относят все холодные цвета (включая холодный зеленый) и их оттенки.

Ко второй – все теплые (включая, в свою очередь, теплый зеленый) и их оттенки. Добавляя холодный цвет в теплый колер (так художники называют цвет нужного оттенка), мы тем самым отодвигаем его немного в глубину пространства, которое создается на листе. Добавляя теплый, наоборот, приближаем, выдвигаем.

Есть еще одно свойство пространства – цвет на расстоянии теряет свою яркость, и второй план по сравнению с первым кажется белесым, выцветшим.

То, что на первом плане выглядит отчетливым, на втором и третьем плане более размыто, очертания не так конкретны, контраст между светом и тенью значительно слабее из-за того, что воздух между планами смягчает его.

Видимый цвет предмета меняется и в результате прохождения отраженного от него света через полупрозрачные среды: воздух, воду, туман, дым и т. п. На этом явлении основана так называемая **цветовая перспектива**. Полупрозрачная (мутная) среда пропускает одни лучи и рассеивает или поглощает другие. Так, слои воздуха объединяют все предметы дальнего плана, накладывая на них синеватый тон. Между предметами и зрителем как бы опускаются по мере удаления предметов от зрителя все новые и новые светлые голубые вуали.

Свойство пространства – это преобразование контраста в нюанс.

Цвет предмета зависит - и в очень сильной степени - от цвета общего освещения. Цвет предмета зависит от пространственной и от предметной среды. Леонардо да Винчи был прав: "Никакое тело никогда всецело не обнаружит свой природный цвет", цвет предмета действительно непрерывно изменяется.

Излучения света распределены в пространстве. В пространстве световые потоки меняются, распадаются, суммируются, влияют друг на друга.

Главные световые потоки, идущие от таких источников света, как солнце, луна, лампа, создают общее освещение и вызывают множество отраженных световых потоков, "вызывают" краски предметов. Каждое вещество служит как бы фильтром для падающего на него светового потока. При этом часть светового потока поглощается веществом, и только часть отражается. Спектр отраженного излучения зависит и от природы вещества и от характера освещения. Интенсивное цветное освещение "сближает" краски освещенных предметов, оно объединяет по цвету также и тени, создавая второй, контрастный тон цветового аккорда. Слепящий прямой солнечный свет (например, на юге) также объединяет краски, съедая их различия в цветах и порождая сближенные по цвету контрастные тени.

Рассеянный дневной свет, напротив, как говорилось выше, создает типичную предметную многоцветность, он создает наилучшие условия для различения оттенков предметного цвета, мазков на холсте. Он не столько объединяет, сколько разъединяет.

Цвета предметов при рассеянном дневном свете наиболее различны между собой. Они особенно подвержены разноречию и дисгармонии, если положены на одной плоскости. Они были бы дисгармоничны и в пространстве, если бы каждый предмет не был своеобразным зеркалом для других предметов, обращенных к нему своими поверхностями.

Надо учиться видеть рефлексы от неба, земли, стен, соседних предметов.

Цвет предмета сложный. Он имеет десятки оттенков, зависящих от цветовых влияний среды, т. е. от тех цветных предметов, которые находятся рядом, от отблесков отраженного света, цвета освещения, цветовой перспективы. Предмет изображается сложной системой пятен, иногда слитых друг с другом, иногда отдельных. Пространство наполняется игрой цвета. Живопись сложным цветом преодолевает плоскость, создает на ней глубину.

Резюмируя все вышесказанное, придем к заключению, что цвет предмета непрерывно изменяется от самых различных причин и освещения, и кажется неодинаковым для глаз различных людей.