

## Колорит в акварельной живописи

*М.А. Семёнова*

В данной статье рассказывается об изучении колорита в акварельной живописи. Для создания выразительного образа художник выбирает среди цветов реального мира только те, которые соответствуют его мыслям, чувствам и художественному решению живописной работы. Приводятся примеры заданий, способствующих изучению колорита в акварельной живописи и благоприятно влияющие на развитие творческих способностей, образного мышления студентов, учащихся и школьников.

*Ключевые слова:* акварель, художественно-творческие способности, образное мышление, колорит, цвет, краски, живопись, этюд, композиция, эстетическое воспитание, художественный вкус, изобразительное искусство.

Изучение колорита в акварельной живописи – интересная тема в художественной педагогике, сопровождающая процесс обучения на всех уровнях овладения материалом. Это и уроки изобразительного искусства в школе, и занятия живописью в профессиональных учебных заведениях, и творческие поиски педагога-художника.

Колорит составляет особенность цветового и тонального строя картины. В нём находят отражения цвета реального мира, но для создания выразительного образа в каждом конкретном случае художник отбирает только те цвета, которые соответствуют его мыслям, чувствам и художественному решению живописного произведения. Можно сказать, что **колоритом** называют единство, гармонию, красоту и богатство цветовых отношений в живописи. В зависимости от преобладающей цветовой гаммы колорит может быть холодным, тёплым или смешанным. Он воздействует на чувства зрителя и создаёт в картине то или иное эмоциональное состояние, помогает в поиске и решении образной части произведения. Следовательно, изучение колорита и его возможностей занимает центральное место в обучении живописи. В процессе постижения цвета, состав-

ления колористических композиций происходит эстетическое развитие человека, повышается его общая культура, появляется умение тонко чувствовать цвет, видеть красоту в повседневной жизни.

По мнению специалистов – психологов, искусствоведов, художников, дизайнеров, разные цвета имеют свои символические значения, что можно почерпнуть из истории искусств разных стран мира. Из значения цветов складывается **цветообраз**. Например, если для написания акварельного произведения использовать определённые цвета, имеющие символическое значение и связанные с задуманной темой, то можно трактовать смысл произведения с позиций образов, выстраиваемых цветовой гармонией и колоритом.

Без исследовательской научной работы художник-педагог не может расти и совершенствоваться. В практике преподавания акварельной живописи для **развития образного мышления** будущих преподавателей изобразительного искусства полезны **композиционные задания, выполненные акварелью**, в которых ставится задача передать образное воздействие цвета на зрителя. Примером может служить создание **композиций-ассоциаций** на тему различных эмоциональных состояний человека и состояний природы. Студент или учащийся должен подобрать определённые цвета, создать колорит, характерный для передачи радости, грусти, любви, страха, надежды, ветра, дождя, весны, урагана и др. Акварельные композиции выполняются на небольших листах бумаги, каждая из них при помощи цвета отражает образное воздействие темы. Аналогичные задания полезно давать и на уроках изобразительного искусства в школе или студии дополнительного образования.

Нужно помнить, что цвет в художественном произведении является «живописным языком», из которого складывается образ как впечатление продуманное, переработанное и наполненное чувствами и мыслями автора. Цвет в акварельной живописи обладает огромной силой в передаче эмоционального состояния человека или природы, о чём свиде-

тельствуют многочисленные этюды. Тему для передачи состояния-ассоциации студенты выбирают самостоятельно, но детям младшего возраста лучше предлагать конкретные задания, предварительно рассказав о значении цветов. Мы рекомендуем написать несколько этюдов пейзажа по представлению, которые передают такие состояния природы, как рассвет, буря, дождь, радуга после дождя и т.п. Как показывает практика, подобные задания подходят и студентам, и школьникам, благоприятно влияют на дальнейшее освоение акварельной живописи.

Изучение цвета, кроме того, органично вписывается в школьные программы и программы студий дополнительного образования. Учащимся интересно узнавать новое о значении уже известных им цветов, а описанные выше задания развивают творческие способности, образное мышление и художественный вкус.

Прочитав в этой связи В.В. Кандинского: «Лишь при более высоком развитии человека <...> предметы получают внутреннюю ценность и начинают внутренне звучать. Так же обстоит дело и с цветом. При низкой душевной восприимчивости он может вызвать лишь поверхностное действие. Глаз больше и сильнее привлекается светлыми красками, а ещё сильнее и больше светлыми и тёплыми тонами: киноварь притягивает и манит нас как огонь, на который человек готов смотреть часами. От яркого лимонно-жёлтого глаза через некоторое время больно, как уху от высокого звука трубы. Глаз становится беспокойным, не выдерживает долго вида этого цвета и ищет углубления и покоя в синем или зелёном. При более высоком развитии это элементарное действие переходит в более глубокое впечатление, сильно действующее на душу... налицо главный результат наблюдения – психическое воздействие цвета. В этом случае обнаруживается психическая сила краски, она вызывает душевную вибрацию. Так первоначальная элементарная физическая сила становится путём, на котором цвет доходит до души» [4, с. 42].

Известный учёный и педагог Л.Н. Миронова в книге «Цвет в изоб-

разительном искусстве» [5] тщательно анализирует язык цвета и его воздействие на людей.

Приведём значения цветов, рассказ о значении цветообраза которых обогащает обучение живописи и расширяет кругозор учащихся.

**Белый цвет** ассоциируется с чистой, новизной, покоем. У него множество оттенков: это и ослепительная белизна высокогорных ледников, и мягкое свечение жемчуга.

**Красный цвет** всегда связывается с огнём, пламенем – ярким, опасным, возбуждающим, провоцирующим, способным довести эмоции до кипения. Красный цвет чрезвычайно многогранен. Им окрашены цветы и плоды многих растений – розы, гвоздики, мака, рябины, калины, брусники, вишен и др. В Японии очень любят красный клён, традиционно созерцание его красных листьев. В русском языке слова *красный* и *красивый* – синонимы и имеют один корень. Следует заметить, что красный может быть разным: и тревожным, и умиротворяющим.

**Синий** – цвет неба. В земной атмосфере он предстаёт во всей широте своих оттенков – от светлейшей небесной лазури до глубочайшей, в черноту, синевы ночного неба. Синий цвет означает веру и духовность, успокаивает, как гладь моря в спокойный солнечный день.

**Фиолетовый цвет** сочетает энергию красного и элегантность синего, недаром он происходит от смешения этих цветов. Пурпурный и фиолетовый ассоциируются с царственностью.

**Жёлтый цвет** – цвет солнца, пламени, земли. Он окрашивает многие объекты живой природы: зародыш яйца, мёд, пыльцу, лепестки цветов, покровы некоторых животных, птиц, насекомых и т.д. Жёлтый цвет во многих культурах является символом просвещённости и мудрости. В Китае он предназначался для императора, Сына Неба: он носил жёлтые одежды. В раннем европейском Средневековье жёлтый цвет воспринимался исключительно позитивно, как символ света и золота, божественности и царственности.

Об этом свидетельствуют золотые мозаики византийских со-

боров, золотые фоны картин старых мастеров.

**Оранжевый** не относится к основным цветам, так как получается от смешения красного и жёлтого. И.В. Гёте писал об оранжевом цвете: «Красно-жёлтый даёт... глазу чувство тепла и блаженства, являясь представителем как цвета более сильного жара, так и более мягкого отблеска заходящего солнца» [3]. Оранжевый – цвет тепла, уюта, радости.

**Зелёный цвет** в природе разнообразен по количеству и качеству – это цвет растительности, окрас некоторых насекомых, пресноводных и пресмыкающихся, драгоценных и полудрагоценных камней. В солнечном спектре зелёный находится посередине между возбуждающими и успокаивающими цветами, между активными и пассивными. Слева от него находятся красный, оранжевый, жёлтый, справа – голубой, синий, фиолетовый. Если зелёный принимает жёлтые оттенки, то создаётся впечатление весенних, молодых сил природы. Весну или раннее летнее утро невозможно изобразить без этого цвета, полного надежды и радости. Синезелёный цвет производит впечатление глубины и холода.

**Коричневый цвет** мы воспринимаем как самый естественный. Коричневый и бежевый цвета очень часто встречаются в природе – это кора деревьев, осенние листья, песок, кофе, шоколад, корочка хлеба и т.д. Коричневые тона успокаивают и внушают доверие.

**Серый цвет** – нейтральный, так как он отражает все цвета и в нём не доминирует ни один из них. Это отличный цвет для фона. В акварельной живописи серый достигается путём смешения в равных количествах изумрудно-зелёной и краплака. Если взять больше изумрудной краски, то серый получится более холодным, зеленоватым; если больше краплака, то серый приобретёт сиреневый оттенок. Можно получить нейтральный серый, смешав умбру и ультрамарин, умбру и голубую краску. Использование разведённого чёрного цвета для получения нейтрального серого в акварельной живописи нежелательно. Лучше, если художник придаст серо-

му определённый оттенок тёплого или холодного цвета, соответствующего общему строю живописного произведения.

**Чёрный** – цвет ночи, смерти. В пословицах и поговорках он ассоциируется со страхом, гневом. Семантика чёрного цвета у большинства народов в основном негативна. Чёрное небо и темнота, ущелья и пещеры, тёмные ямы – всё это вызывает у человека страх и другие отрицательные эмоции. Кроме того, чёрный цвет зла противопоставляется белому цвету добра.

Изучение символики цвета и применение этих знаний вносит в работы учащихся глубину, развивает образное мышление. В рамках факультативного курса по акварельной живописи для изучения колорита можно предложить будущим педагогам-художникам создание иллюстраций к поэтическим текстам. Студентам предлагается найти синтез искусств и переложить стихи на язык цвета и колорита.

Цвет в природе и цвет, используемый художником для создания живописного произведения, имеют существенную разницу. Цвет в природе является основой вдохновения художника, но на картинной плоскости цвет становится символом, языком для создания живописного произведения.

Изучение **правил смешения цветов в акварели** носит профессиональный характер и органично для художественной школы, студии дополнительного образования, колледжа, вуза. В общеобразовательной школе на уроке изобразительного искусства полезно давать ученикам основные правила смешения цветов, основные названия цветов и задания по изучению колорита в живописи на ограниченном количестве цветов. Например, можно, используя 3–4 цвета (голубой, синий, жёлтый, красный), написать пейзаж. Выполняя работу, ребята учатся подбирать и смешивать цвета, так как в этом задании уже заложена ситуация, которую придётся решать путём смешения цветов. Для написания травы и деревьев жёлтый смешивают с синим, взяв цвета в разных пропорциях.

Если взять больше жёлтого, получится цвет молодой травы, больше синего – зелёно-голубой цвет, подходящий для написания кроны деревьев.

Таким образом, выполнение заданий по работе с цветом, поиском колорита в акварельной живописи на уроках изобразительного искусства в школе образует учеников, развивает их эстетически, прививает любовь к живописи и в конечном итоге благоприятно влияет на формирование гармонически развитой личности.

### Литература

1. *Ветрова, И.Б.* Неформальная композиция / И.Б. Ветрова. – М. : Ижица, 2004. – 171 с. : илл.
2. *Волков, Н.Н.* Цвет в живописи / Н.Н. Волков. – М. : Искусство, 1984. – 480 с. : илл.
3. *Гёте, И.В.* К учению о цвете (хроматика) / И.В. Гёте. – М. : Рефл-бук, 1996. – 349 с.
4. *Кандинский, В.В.* О духовном в искусстве / В.В. Кандинский. – М. : Архимед, 1992. – 107 с.
5. *Миронова, Л.Н.* Цвет в изобразительном искусстве / Л.Н. Миронова. – Минск : Беларусь, 2003. – 151 с. : илл.

*Мария Александровна Семёнова – канд. пед. наук, доцент кафедры живописи и композиции факультета изобразительных искусств Московского городского педагогического университета, г. Москва.*