

Материал переработан в рамках проекта «ОБРАЗОВАНИЕ», реализуемого торговой маркой WEB-DNK, Евгенией Вячеславовной Цветковой, по заявке педагога дополнительного образования Елены Ивановны Матвеевой. Материал создан по слайдам Государственного Русского музея, Российского научно – практического центра по проблемам музейной педагогики. К слайд – книге по программе художественного воспитания «Цвета в природе и изобразительном искусстве» Автор – составитель Б.Г. Мигаль

Данный материал предназначен для использования в образовательных целях на базе любых ОУ. Материал не предназначен для извлечения коммерческой выгоды и распространяется исключительно и только авторами и только на безвозмездной основе.

Цвета в природе и изобразительном искусстве

*«Цвета действуют на душу:
они могут вызывать чувства,
пробуждать эмоции и мысли,
которые нас успокаивают или волнуют,
они печалят или радуют».*

В. Гете

С момента рождения, вместе с первым глотком воздуха мы попадаем в мир света и цвета, и в течение всей жизни нас сопровождает бездонная синева неба, бесконечно разнообразная, переменчивая зелень лесов и трав, золотистая симфония красок осени. Расцвеченная алыми, оранжевыми, желтыми цветами. Богатство цветовой среды обитания современного человека характеризуется множеством обозначений тончайших тонов и оттенков окружающего мира. Однако так было не всегда.

Палитра древнего человека, как и современных первобытных племен была гораздо уже. Она ограничивалась красным, белым и черными цветами, концентрировавшими в себе жизненно необходимые понятия, а также мифологические символы. В них вкладывали магические начала.

Красный — цвет солнца, огня, тепла, цвет крови, немкой жизни.

Белый — цвет дня, семени, молока, воды. Цвет, связанный с высшими небесными силами. В древности за ним закреплялся также образ блага, приумножения.

Черный — в представлении древнего человека — тьма ночи, опасность, мрак могилы, распад, смерть, а значит и зло.

Таким образом, все значимые стороны бытия закреплялись в древности за тремя названными цветами.

Примечательно, что в принятой сегодня теории трехкомпонентного цветового зрения, объясняющей и механизм цветовосприятия человека, утверждается, что наш глаз заключает в себе три автономных системы восприятия красного, зеленого и синего

цветов. При равном возбуждении всех трех систем в глазу возникает ощущение белого цвета. При неравном возбуждении — всех хроматических цветов (желтый, оранжевый, красный, фиолетовый). На этом принципе построен кинескоп цветного телевизора. Палитра художника может быть ограничена тремя основными красками. Правда, это должны быть чистые спектральные образующие цвета: желтый, красный, синий. Любой составной цвет получается смешением двух первоначальных и является дополнительным к третьему из названных цветов. Дополнительные цвета усиливают друг друга, в чем мы убедимся, рассматривая слайды в данной подборке.

Интуитивно постигая магическую силу цвета, художник с незапамятных времен привлекает ее для создания художественных образов. Цвет является родной стихией прежде всего для живописца, являясь основным выразительным средством его творчества. **Слайд 4. «Золотая осень».** Как много ощущений встает при воспоминании о золотой осени. Могучие кроны деревьев, окрашенные в желтый и оранжевые тона. Листья, мягкой желтизной устилающие землю, а темная зелень елей подчеркивает сияющее в вышине золото листвы и нежную голубизну неба. Хорошо в это время в парке.

Наукой доказано, что оранжевый цвет согревает, а желтый стимулирует зрение. **Слайд 5. Крапивница.**

Выйдя летом в поле, в лес, любуясь разнотравьем, слушая щебет птиц, приглядываясь к удивительной жизни насекомых нельзя пропустить порхающих бабочек. Если лев — Царь зверей, орел — царь птиц, то бабочка — царица насекомых.

Перед нами на слайде крапивница — самая обычная бабочка Европы. Частенько мы с Вами можем встретить ее и в городе. Ведь гусеницы ее живут на крапиве, а крапива растет почти в каждом дворе.

Да, она и впрямь волшебница, — как ожил с ее появлением холодный двор! Как будто лето принесла она на своих крыльях.

Взгляните, как загорелось, заиграло горячими оранжевыми, желтыми, алыми бликами в них солнце, как подчеркивают их сияние бархатистые глубокие тени и мерцающие голубые пятнышки бахромы — точно лужицы талой воды, холодок последнего снега. **Слайд 6. Ирис.**

После холодной снежной зимы, лишенной ярких красок, особенно радуют глаз весенние цветы. Вот заботливо выращенный в теплице голубой ирис. Посмотрите, как удивительно мягок и богат его цвет, как мерцает он оттенками фиолетового и синего, недаром ирисы называют «цветком королей». На него хочется смотреть долго — голубой, синий, фиолетовый цвета обладают способностью Успокаивать. Заглянем в самую серединку — как эффектно эти золотые всполохи, окруженные серебристым сиянием в подступающих к ним синевато-сиреневатых сумерках. Желтый цвет, цвет солнца — самый веселый, он стимулирует зрение. А сиренево-голубой фон цветка, являясь для него дополнительным, заставляет еще жарче полыхать золотые «костры».

Слайд 7. Тюльпан.

В марте нас ожидает один из самых красивых праздников — день 8 марта. Мы придем поздравлять наших мам, сестричек, всех женщин с цветами и, чаще всего, это будет

неизменный посланник весны — красный тюльпан. Ведь красный — цвет тепла, жизни, любви. Вот и наш тюльпан постоял в воде, поднял голову и раскрылся. Заглянем в серединку. Словно костер весело запылал на блестящих лепестках, обугливая черные, осыпанные пылью тычинки.

Слайд 8. Радуга.

Сияющая многоцветная радуга взлетела в грозное небо, вобрав в себя чистые цвета солнечного спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Все вместе они составляют белый. Эти цвета сияют в утренней росинке и драгоценном бриллианте. Из них (вместе с черным) состоят все окружающие нас в жизни цвета.

Слайд 9. Ткань.

Сейчас перед нами тот вид изобразительного искусства, с которым мы чаще всего встречаемся в окружающей нас жизни. Это декоративно-прикладное искусство. На слайде произведение текстильного дизайна — ткань для детской комнаты. Попробуем определить ее одним словом. Какая она? Спокойная, мягкая, гармоничная или веселая, звонкая, живая?..

Как же добился художник этой звонкой радости? Мы и впрямь начинаем слышать разногласный хор автомобильных гудков!

Посмотрите, как активно художник использует прием контраста: тонального (машины темные и светлые), силуэтного, масштабного, цветового. Здесь всего 5 ярких цветов и среди них 4 дополнительных: красный-зеленый и желтый-синий, но они взяты в разных комбинациях. Отчего впечатление многоцветности усиливается, и в разных количествах, отчего становится невозможным назвать общий цвет ткани — она пестрая.

Именно ни этой пестроты рождается ощущение живого звонкого беспокойства, мельтешения — свойственного именно детской ткани. **Слайд 10. Фрагмент иконы «Жены — мироносицы у гроба».**

Перед нами фрагмент вологодской иконы XVI века «Жены — мироносицы у гроба» из собрания Русского музея.

На ней скорбные жены несут в сосудах благовонное миро, чтобы по обычаю излить его на гроб Иисуса Христа, но видят ангела возвещающего им о воскресении Христовом. Взгляните, какой поразительной красоты цветовой аккорд мы видим на этом фрагменте. Как мягко, гармонично вписана в золотисто-коричневый фон теплая вишневая фигура мироносицы с печально склоненной головой. Так подчеркивает бескровную бледность ее лица

среди красного окружения зеленый венчик плат, виднеющийся из под вишневого покрывала — мафория.

Как этот же зеленый, но взятый в другом количестве с пробелами и тенями складок вместе с белым платом обрамляющим ясным, как бы вспыхнувшим, силуэтом лица другой мироносицы, услышавшей благую весть, становится цветом надежды на спасение.

Как контрастна к ним, бросившаяся навстречу потрясенная Мария-Магдалина, как выразителен жест ее раскрытой руки и каким ослепительно-радостным алым цветом

сияет ее покрывало.

В раскрытии смысла повествования, в создании художественного образа цвет здесь играет исключительную роль. **Слайд 11. Поднос. Жестово..** Мы привыкли видеть в изделиях популярного народного промысла черные или контрастные в цветовом отношении фоны, подчеркивающие силуэты букета и яркие краски составляющих цветов. Здесь же перед нами гармония белого фона и золотистых, палевых, розоватых и даже белых цветов. Взгляните, как изысканно может выглядеть белый цветок на белом фоне. словно в медленном вальсе движутся разбросанные по поверхности подноса цветы вокруг великолепного белого букета в центре.

Слайд № 12. Шкатулка (фрагмент). Мстера

На слайде фрагмент сюжета сказки о Царевне-лягушке (рассказать детям или напомнить). Посмотрите, как с помощью цвета и композиции художник раскрывает фрагмент сюжета популярной сказки. Он противопоставляет статичное изображение старших, уже «отстрелявшихся» - братьев на фоне боярских хором и устремленную по диагонали, усиливающей напряжение лука, динамичную фигуру младшего брата — Ивана. Как торжественно «звучит» в его одежде красный цвет — яркий алый кафтан, развивающийся за плечами алый плащ соединяется с желтым массивом склона гор, словно устремленной своими вершинами вслед полету стрелы из лука Ивана.. **Слайд 13. Деревянная посуда. Хохлома.**

Прекрасные деревянные изделия хохломского промысла, имитирующие золочение, неизменно привлекают национальным своеобразием, яркой праздничностью. Сочетание золотого, красного и черного, сливающихся в звонкий торжественный аккорд, объединяет разнообразные типы традиционной росписи «травкой», «Кудриной», «под листок», «под ягодку».

Эту праздничность цвета приносят они в интерьер деревенской избы, в городскую квартиру. А как удивительно смотрится хохломская посуда в зеленой траве, усиливающей звучание красного цвета. **Слайд 14. «Восхождение Ильи». Икона.**

Псков, XIV в..

Небольшая икона покоряет смелой декоративностью и выразительностью композиции. Свойственная ей наивность изображения восходит к народной традиции с излюбленными алыми, золотыми, сложными зелеными и черными цветами-символами. Посмотрите, как стремительно возносится по золотому фону (божественный свет) из левого нижнего угла в правый верхний огненная колесница с Ильей. Тщетно пытается удержать пророка его ученик Елисей. Мелькают сверкающими белыми бликами быстрые ноги крылатых коней.

Весь центр иконы занимает полыхающий алым огнем огромный «тюльпан» — драматическая цветовая доминанта, подчеркнутая зеленью колеблемых ветром трав и одеждами Елисея. Перед зрителем их мимолетное видение, но, остановленное взором художника, величественное явление. **Слайд 15. К.Брюллов. «Последний день Помпеи» (фрагмент).**

Картина Брюллова повествует о трагических событиях 79 года н. э. (извержение вулкана Везувий и гибель городов Геркуланума, Помпеи и Стабий). Обратите внимание, какую роль в отражении драматических событий играет свет и цвет.

Грозная вспышка молнии осветила группу бегущих людей. Как сталкиваются, дополняют и усиливают друг друга мертвенный свет и тени, рисующие изумительные по пластике силуэты. Пламенеющий на горизонте цвет неба и оливково-зеленый плащ, укрывающий

от падающего пепла семью на первом плане. Цветовой и тональный контраст подчеркивает особый мир любви и преданности, противостоящей своей сплоченностью окружающему их ужасу и распаду. Как усиливает эту их особенность густая зелень плаща матери и как объединяют со всем происходящим багряно-розовые тона их хитонов.

Проследим теперь другую диагональ — из нижнего левого в правый верхний угол, и сразу увидим, как тяжелые желто-песочные одежды внизу и развевающийся наверху небесно-голубой плащ на холодном фоне каменных стен, довершает цветовую гармонию этого фрагмента картины.

Мастерское владение цветом позволяет художнику глубже и полнее передать драматизм происходящего, многообразие взаимоотношений между персонажами картины.