

А.В. Шадури, АлтГТУ

**К вопросу об освоении основ колористической живописи на
младших курсах архитектурно-дизайнерской школы**

В классической школе живописи еще в XIX в. в основе теории цвета и колорита, а так же живописной практики лежала теория подражания природе. Вершиной мастерства считалось умение передать цветовой тон освещенных предметов и умение придать цветовым сочетаниям гармонию. Г.В.Ф. Гегель в XIX в. дал глубокое определение колорита, сущность которого, по его словам, «... заключается в употреблении всех красок так, чтобы обнаружилась независимая от объекта игра отражений, составляющая вершину колорита...» [1].

Интересна теория Э. Утица, который в начале XX в. выделил три основных типа организации колорита: полихромия, гармонию и колоризм. Полихромия, по мнению этого ученого, является раскраской, применяясь в архитектуре, скульптуре, орнаменте. Гармония применяется в тех случаях, когда необходима особая созвучность цветов, придающая произведению особое настроение, влияющая на содержание. Колоризм же присущ только живописи и возможен лишь при подражании природе, почти не применяясь в декоративном искусстве.

Немецкий исследователь Ф. Енике выделяет три вида колоризма, построенного на принципе природо-подражания:

- 1) абсолютный колорит, передающий все модификации цвета и тона натуры;
- 2) преувеличенный колорит, которому присуща преувеличенная насыщенность цветовых сочетаний натуры;
- 3) тональный колорит, который передает не реальные цвета натуры, а преднамеренно сгармонизированные через общий цветовой тон.

В настоящее время в архитектурно-дизайнерской высшей школе студентам дается представление о двух системах организации колорита, связанных со спецификой изображения пространства и стилистикой трактовки изображения:

- а) система организации колорита в реалистической пространственно-светотеневой живописи, основанная на цветотональных отношениях, валере, тоне, полутоне, тональности, гамме, оттенках и т. д.

б) система организации колорита в декоративной живописи, в основе которого лежит ритмическая организация гармонических сочетаний локальных цветов.

Овладение всеми тонкостями колористической живописи, равно как и декоративная живопись локальными цветами, - сложный процесс. Поэтому курс живописи для студентов специальностей «Дизайн» и «Архитектура» выстраивается в строгой методической последовательности, от простого к сложному. Но в силу специфики учебных программ для данных специальностей количество часов (612 ч. на весь курс живописи для специальности) ограничено по сравнению с учебными программами, например, для художественно-графических специальностей, обучение живописи на которых тяготеет к академической школе, предполагающей большее количество часов для выполнения каждого задания.

В силу вышесказанного, освоение основ колористической живописи в высшей школе архитектуры и дизайна очень тесно связано с теорией цветоведения. В этом аспекте возможна существенная модернизация учебного процесса в плане систематизации изучения цвета и колорита в целях ускоренного овладения предметом. Так, постановка натюрмортов на 1 курсе не может основываться на случайных цветовых сочетаниях, предлагаемых обучаемым спонтанно для колористической гармонизации. В этом случае постановка натюрморта в целом зависела бы от вкуса преподавателя.

Согласно методике обучения живописи, разрабатываемой в настоящее время на кафедре ИЗО Алт ГТУ, предлагается строго систематизировать типы учебных постановок согласно основным типам родственных, родствен но-контрастных, контрастных, а так же нейтральных в отношении родства и контраста цветовых сочетаний. Подобные сочетания легко определяются студентами по гармонизатору - модели «цветового треугольника», предложенной А.С. Зайцевым [2, с. 51].

Данная методика предполагает изучение основных групп гармонических сочетаний, включая шесть групп гармонических сочетаний родственных цветов, три триады родственно-контрастных цветов. Отдельной группой являются гармонические сочетания контрастных дополнительных цветов. Нейтральными в отношении родства и контраста являются группы гармонических сочетаний чистых основных цветов.

Таким образом, существует 22 основных цветовых сочетания, не считая ахроматические цвета, которые имеют место в качестве «дополнения» простых «парных» сочетаний цветов. Например, в натюрморт из 3-4-х предметов, простых

по форме, в контрастной гамме, скажем, с красными и зелеными драпировками, включена белая ваза, серая картинная рама и черный патефон (контрольный натюрморт для I курса, поставленный доцентом кафедры ИЗО С.А. Прохоровым). Подобная цветовая гамма сама по себе ярка и декорирована, более подходит для «дизайнерского» решения живописного этюда и декоративной интерпретации к нему. В силу того, что количество работ в каждом семестре строго ограничено программой (4 этюда и 4 декоративные интерпретации к ним в течение одного семестра), из всего многообразия основных сочетаний выделяются главные. Например: «холодная родственная по цвету гамма», «теплая родственно-контрастная гамма», «светлая или темная по тону контрастная гамма» и т.п., в отличие от классификаций традиционной школы живописи, ограничивающейся такими определениями, как «натюрморт в теплой гамме», «постановка в темных или светлых тонах»,

Таким образом, более глубокая систематизация цветовой тематики натюрмортов на младших курсах архитектурно-дизайнерской школы, тесная связь живописи с цветоведением, делают более доступным практическое освоение студентами цвета как одного из главных элементов изобразительного языка и средства выражения в дальнейшей учебной и профессиональной проектной деятельности. Новые методические подходы ставят дисциплину «живопись» в архитектурно-дизайнерской высшей школе в ряд важнейших образовательных дисциплин в процессе подготовки дизайнеров и архитекторов.

Относительно использования новой вычислительной техники в процессе обучения живописи, новые высокие технологии в век всеобщей компьютеризации коснулись изучения даже такого традиционного вида искусства, как живопись. Благодаря программе, разработанной В. Максименко на кафедре АрхДИ, студенты проводят на ЭВМ компьютерный анализ живописных натюрмортов, делают упражнения на нюанс, контраст, светлоту, количество цвета и другие, что создает предпосылки для всестороннего изучения цвета, сближая практику и теорию, цветоведение как науку и живопись как предмет.

В целях демонстрации произведений мастеров живописи используется также и видеотехника, что позволяет глубже раскрыть содержание дисциплины.

Список литературы

1. Гегель Г.В.Ф. Эстетика. -М, 1984.
2. Зайцев А.С. Наука о цвете и живопись. - М., 1986.