

УДК 75.017.4

О. В. Крикун,

факультет искусств,

Омский государственный педагогический университет

Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. Н. П. Головачева

Колорит как изобразительное средство передачи состояния в пейзаже

Аннотация. В статье раскрывается понятие колорита как изобразительного средства передачи состояния в пейзаже, подчеркивается важность колористики в живописном пейзаже, поскольку цвет играет одну из самых главных ролей в построении картины. При работе над пейзажем художник должен пользоваться опытом наблюдения за природными явлениями, анализом закономерностей в них, определяющих состояние, которое в свою очередь зависит в большей степени не от локального цвета, а от переменчивого освещения среды.

Ключевые слова: колорит, цветоведение, состояние, пейзаж, художник, краски, изобразительное искусство, живопись, мастера живописи.

Колористическое видение является важной частью обучения пейзажной живописи. Художник должен уметь передавать в картине изменения световых и природных условий. Для этого ему нужно понимать, какие цвета соответствуют определенным состояниям природы. Колорит в живописи играет ключевую роль, так как передает идею, художественный замысел, настроение, эмоциональное и природное состояние, которые художник хочет выразить. Он также влияет на композицию и общую идею произведения. Чтобы верно использовать колорит, художник должен иметь хорошее колористическое видение.

В изобразительном искусстве колорит — это гармония всех цветов художественного произведения, целостный, подчиненный определенным закономерностям, цветовой строй картины. Нельзя переоценить значимость колорита как способа передачи художественного образа, ведь он является одним из важных его составляющих. Анализируя работы выдающихся живописцев, мы можем проследить гармоничную взаимосвязь цветов. В колористическом строе все цвета должны зависеть от спектрального состава определенного освещения, также от общего тона, который в свою очередь подчинен состоянию дня и времени суток. Немаловажное значение несет и свойство зрения, которое воспринимает изменения света и цвета [2, с. 54].

Художник, занимающийся живописью, не просто копирует то, что видит, а передает свое восприятие предметов и их цветовые характеристики. Он отображает на холсте свои впечатления и эмоциональные переживания от увиденного. Таким

образом, передается особенное по цвету состояние природы в пейзаже.

Работа над живописным пейзажем требует постоянного наблюдения природы, анализа световых отношений, характеризующих состояние природы, разные времена года и погоду. «Нужно как следует приглядеться и постараться точнее определить общий тон, который и будет характеризовать данное состояние природы» [4, с. 89].

Колорит в живописи часто оценивается по тому, насколько он соответствует освещению. Цветовое единство в пейзаже зависит от света в природе, например, от розоватого утра, серого дня или оранжево-красного вечера. Вечером при закате, когда лучи солнца падают на зеленую листву, красный цвет лучей заменяет зеленый на красный, делая листву оранжево-красной [3, с. 62].

Импрессионисты (известные художники XIX и начала XX в.) искали способы изменения воздуха и изучали, как изменяется цвет в зависимости от освещения. Они заостряли внимание на поиске цвета и света, использовали эти знания для создания своих произведений. Например, Клод Моне написал ряд картин, на которых изображал повторяющиеся мотивы, такие как «Руанский собор» и «Сток сена».

Главной идеей импрессионистов была передача в своих работах не сюжетов, а образов изменчивого мира. Колорит был главным средством передачи настроения и впечатления от увиденных пейзажных мотивов. Художники получали уникальные цветовые сочетания, пользуясь знаниями о световой среде для передачи ощущения оптического

смешения цветов. Так, в картине «Руанский собор вечером» Клода Моне сложно определить локальный цвет, так как художник использовал световые эффекты для создания атмосферы.

Развитию импрессионизма в России поспособствовал Василий Поленов, так как после путешествия во Францию занялся поисками новых колористических решений в своих работах. Он использовал законы цветовой пластики, чтобы передать влияние световой среды на предметы. Богатство колористических переходов можно отследить в пейзаже Поленова «Мельница у истоков Реки Вель», в котором художнику удалось передать свето-воздушную среду.

Валентин Серов в своих ранних работах «Девочка с персиками» и «Девушка, освещенная солнцем» также использует характерные приемы импрессионизма, с помощью которых передает само впечатление от момента, отраженного на полотне, наполненного воздухом, светом и цветом. Художник показывает в своих картинах образы отрадной, светлой жизни, используя цельные акцентные тональные пятна, выразительную пластику форм, а также знания о собственном и отраженном свете. Тем самым открывает инновационные для русских живописцев колористические возможности.

Неоценимый вклад в развитие культуры цвета внесли советские художники, в работах которых передана именно образная сила цвета. Следует сказать об основных работах И. И. Левитана, В. Д. Поленова, К. А. Коровина, И. Э. Грабаря, Ю. И. Пименова, Б. В. Иогансона, П. П. Кончаловского, С. В. Герасимова, А. А. Пластова, Г. М. Коржева, В. И. Иванова.

Чтобы передать состояние природы на холсте, художнику необходимо поймать правильное эмоциональное настроение и умение видеть окружающий мир [1, с. 39]. Перед тем как начать работу над пейзажем, он должен пронаблюдать и проанализировать природу, представляя будущую картину. Важно также уметь оценить весь мотив с точки зрения общего тона, чтобы передать его состояние на полотне.

В лучших произведениях живописи колорит обладает яркой эмоциональностью. Цветовые сочетания в таких картинах передают настроение и эмоции, которые художник хотел выразить. Эмоциональный опыт людей, динамика их чувств и настроения связаны с выразительностью цветовых сочетаний. Таким образом, колорит в живописи играет неотъемлемую роль в передаче состояния природы и воздействии на зрителя.

1. Визер В. В. Живописная грамота. Основы пейзажа. — СПб. : Питер, 2007. — 192 с.

2. Живопись / Н. П. Бесчастнов, В. Я. Кулаков, И. Н. Стор [и др.]. — М. : ВЛАДОС, 2003. — 210 с.

3. Польшинская И. Н., Швец П. М. Обучение школьников цвето-тоновым отношениям в живописи // Актуальные вопросы развития науки и образования на современном этапе: опыт, традиции, инновации : материалы Всерос. науч.-практ. конф. — Чебоксары : Экспертно-методический центр, 2020. — С. 108–115.

4. Унковский А. А. Живопись. Вопросы колорита. — М. : Просвещение, 1980. — 128 с.