

УДК 372.874

В. А. Костерина,

факультет искусств,

Омский государственный педагогический университет

Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. Н. В. Савлущинская

Изучение основ цветоведения при работе над портретом в системе дополнительного образования

В статье идет речь об изучении портрета в системе дополнительного образования и о придании выразительности портрета с помощью цвета. Здесь же рассматривается последовательность ведения работы над живописным портретом, а также результаты проведенного со студентами опроса о предпочтениях в художественных техниках (графический или живописный портрет), о наиболее действенных средствах привлечения внимания зрителя, об использовании выразительных средств цвета при работе над портретом, о приемах выделения сюжетно-композиционного средства, о влиянии различных факторов на восприятие картины.

Ключевые слова: портрет, цвет, колорит, методика обучения.

Портрет занимает в искусстве — в живописи, скульптуре, в фотографии, а в наше время в кино и телевидении — особое место. Жанр портрета является основным направлением в изобразительном искусстве. Цвет — важнейшее средство изображения в живописи, он участвует в построении картины, в ее композиции, выполняет эмоциональную роль и позволяет сфокусировать внимание на главном и существенном в изображении, отделить его от второстепенного [1; 4]. В учебной программе художественных школ изучению портрета отведено соответствующее место, изображение человека представляет интерес не только для обучаемых, но и для обучающихся. Как начинается обучение портретному жанру? На начальном этапе с изображения головы, затем фигуры человека: в первую очередь происходит тщательное рассмотрение анатомии, установление характерных качеств, построение пропорций, далее с помощью цвета на плоскости создается трехмерная форма. Обучаемый учится изображать объемное тело, воспроизводя его цветовые свойства во взаимосвязи с окружением и освещением [3].

Для первой учебной работы выбирают пожилого или средних лет натурщика с выразительной внешностью. Модель располагается при боковом дневном свете. Для начала необходимо обозначить композицию рисунка с учетом того, что голова с плечевым поясом рисуется чуть меньше натуральной величины. Нужно лишь определить соотношение головы и плечевого пояса к форму и обозначить основные пропорции. Не вдаваясь

в подробности, сильно разбавленной краской записывают только самые главные цвета. Подмалёвок поможет правильно определить в дальнейшем тональность и цвет мазка. К работе удобно приступать с теневой стороны, одновременно находя и отношение к освещенным участкам головы и к фону. Важно точнее определить теплостудность. Работая над фоном, учитываем, что одна и та же драпировка вблизи освещенного места натурны будет выглядеть более темной, чем рядом с теневой. Это объясняется явлением одновременного светлотного контраста. Важно помнить о приемах работы сравнениями и отношениями: чтобы в точности установить цветовые отношения головы и деталей лица, необходимо сопоставлять их не только по тону и оттенку, но и по насыщенности. Реалистичность колористического построения работы будет обусловлена точно переданными отношениями по трем характеристикам цвета. Далее, конкретизируем светотеневые контрасты: при боковом освещении самыми темными по тону могут быть тени в глазничных впадинах, у крыла носа, более слабыми будут теневые части лба, щеки, шеи. Теневые участки лица лучше пишутся более прозрачно, а освещенные плоскости — плотным слоем. Занимаясь детализацией, учимся удерживать в голове целостный образ [5]. Помимо прочего, важно соотносить объемную форму с цветом фона, чтобы изображенная натура была бы в пространственной среде.

На следующем этапе работы над портретом осуществляется задача тщательного исследования

и штудирования природы. Выявляя индивидуальную форму головы и черт лица, стараемся не впасть в монохромность. Мазки желательно выполнять в разных светлотных и цветовых градациях. В работе исходим от большой формы, так как глаза акцентируют на себе много внимания, то их можно писать только ближе к завершению работы над портретом, чтобы они не мешали целостному восприятию изображения. Но уже во время проработки частей лица цветом намечаем расположение глазничных впадин. В конце написания портрета выставляем блики на самых выступающих местах, но только там, где они необходимы. Важно помнить, что цвет блика будет обуславливаться цветом падающего на предмет освещения и контрастным взаимодействием близко лежащих цветов. Завершающий этап — приведение работы к целостности. Бывает необходимо сгладить контрасты или, наоборот, усилить их. Объект изображения — человек — является самым трудоемким объектом в изобразительном учебном процессе. Нюансы цветового отношения человеческого тела, которые нужно выполнить в условиях какого-либо освещения, общее колористическое настроение модели, а также подчиненность одежды модели той форме, которую она охватывает, создает ученикам существенные трудности. Усвоение навыков изображения, передача освещенности цветных поверхностей формы головы обязательно решает и проблему ее живописной выразительности.

Упражнение обучающихся в изображении позирующего человека, находящегося в различных условиях среды, увеличивает понимание колори-

та, расширяя и чувственное понимание изображаемых людей, поэтому полезно делать композицию постановки в определенном колорите. Для выявления понимания важности цвета при работе обучаемых над портретом нами было проведено анкетирование, в котором приняли участие студенты факультета искусств. Были заданы вопросы о предпочтениях в художественных техниках (графический или живописный портрет), о наиболее действенных средствах привлечения внимания зрителя, об использовании выразительных средств цвета при работе над портретом, о приемах выделения сюжетно-композиционного средства, о влиянии различных факторов на восприятие картины [2]. Таким образом, среди студентов подавляющее большинство отдает свое предпочтение живописному портрету, нежели графическому. Также наиболее действенным в вопросе активизации внимания зрителя является цвет, получивший 46,2 % голосов, на втором месте идет стиль художника — 30,8 %, а 15,4 % респондентов в первую очередь внимание обращают на композиционное построение портрета. В основном обучающиеся при работе над портретом ставят для себя различные колористические задачи, чтобы добиться особой выразительности образа.

Итак, среди изобразительных средств портретного искусства важнейшая роль отводится цвету, что подтверждают результаты анкетирования студентов. Цвет имеет большое значение в передаче выразительности портрета и оказывает наибольшее воздействие на зрителя.

1. Волков Н. Н. Цвет в живописи. — М. : Искусство, 1985. — 321 с.

2. Лыкова Е. С. Художественные средства выразительности в детском рисунке // *Философия образования*. — 2017. — № 1 (70). — С. 129–135.

3. Лыкова Е. С., Чебаева Е. Н. Методика изображения автопортрета в технике «Гравюра по пластику» // *Вестн. Ом. гос. пед. ун-та. Гуманитар. исслед.* — 2015. — № 4 (8). — С. 76–80.

4. Медведев Л. Г. Живопись. Гармония чувства, мысли, цвета : альбом-моногр. — СПб. : Мультипринт Северо-Запад ; Омск : Изд-во ОмГПУ, 2009. — 152 с.

5. Савлучинская Н. В., Щечилина А. В. Освоение мультипликации младшими школьниками в системе дополнительного образования как средство развития воображения // *Вестн. Ом. гос. пед. ун-та. Гуманитар. исслед.* — 2017. — № 4 (17). — С. 125–128.