

ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КОЛОРИТА В ЖИВОПИСИ

Колорит – это особая система решения цветового строя живописной картины. Колорит картины составляется из определенных цветовых закономерностей. Самих закономерностей не очень много. В истории изобразительного искусства сложилось несколько относительно устойчивых колористических систем, имеющих вполне определенные признаки: локальная, светотеневая и оптическая. Локальная система колорита оперирует в основном тремя закономерностями: предметный цвет, светлота цвета, сложный цветовой рефлекс. При этом доминирующей составляющей здесь является предметный цвет. Светотеневая (или тональная) система колорита оперирует теми же закономерностями, но в качестве доминанты в ней выступает светлота цвета и его насыщенность. Оптическая система по определению Костина и Юматова является продолжением и развитием тональной системы. Для создания живописного произведения в оптической системе художники используют все закономерности: предметный цвет, светлоту и насыщенность цвета (светотень), простой и сложный цветовой рефлекс, контраст по теплорождности, воздушную перспективу, контраст по дополнительному цвету, цветовую гамму. Оптическую систему колорита считать современной, так как в основном все современные художники работают в этой системе. Локальная и светотеневая тоже присутствует в творчестве художников, но в меньшей степени. Более того оптическая система художественного образования. Все разнообразия живописных произведений во всех системах колорита обязано тому, что механически, а осознано. они отбирают из всей суммы закономерностей те, которые считают наиболее интересными для себя. Однако и в этом случае, художник должен решить, какие закономерности он сделает доминирующей, а какие подчиненными. Система соподчинения живописных закономерностей и создаёт цветовую составляющую колорита.

Однако кроме цветовой составляющей в колорите обязательно присутствует композиционная и пластическая составляющая, а также технический прием нанесения красочного слоя. Все художники по – разному интерпретируют возможности живописных закономерностей и средств живописи. Стихийно или преднамеренно художник выбирает какие-то живописные средства и на их основе создает собственный художественный подчёрк.

Например, в своей живописи Врубель активно использовал противоположные цвета для создания дополнительного контраста и серый цвет различных оттенков для гармонизации возникающих цветовых напряжений. При этом он носил красочный слой небольшими, резко ограниченными плоскостями. Это создаёт эффект вибрации красочного слоя.

В творчестве Константина Коровина огромное значение имеют градации светотени и контраст по теплорождности. Делая переходы от света к тени холодными, художник создавал иллюзию яркого солнечного освещения.

Игорь Грабарь в качестве доминирующей закономерности использовал воздушную перспективу. В его живописи присутствует две составляющие воздушной перспективы: замутнение изображения на задних планах и

спектральная растяжка от теплого к холодному по мере удаления вглубь пространства картины .

Таким образом ,для того чтобы совершенствоваться в области живописи надо представить процесс создания живописного произведения в оптической системе колорита обобщено, выявить его составляющие, выбрать для себя те закономерности ,которые кажутся наиболее интересными и начать экспериментировать.

Например, наиболее интересными живописными закономерностями нам кажутся: предметный цвет, светлота цвета(светотень),простой цветовой рефлекс. В качестве композиционной закономерности мы выбираем ритм. А в системе графических составляющих мы выбираем работу небольшими плоскостями.

Упражнения мы выполняем последовательно. Вначале пишем этюд с натуры, стремясь выявить отобранные закономерности в живописном этюде .Во втором этюде мы усиливаем звучание цветовых рефлексов за счет разбиение изображения на плоскости.

В третьем этюде мы стремимся «собрать» изображение на основе активной ритмизации плоскостей .мы можем отобрать и другие составляющие оптической системе колорита для своих упражнений. Такие упражнения позволяют полнее осознать структуру живописного процесса и в конечном итоге понять, что выразительные возможности живописных закономерностей в оптической системе колорита безграничны