

КОЛОРИСТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ В ДЕКОРАТИВНОМ НАТЮРМОРТЕ

Е.Ю. Антонычева
Витебск, ВГУ имени П.М. Машерова

Повышение уровня специальных навыков в решении учебных и творческих задач у студентов художественных специальностей направлено на овладение условным декоративным языком живописи, что способствует более широкому применению полученных знаний в художественной практике и профессиональной деятельности.

Цель работы – определить специфические колористические задачи, стоящие перед студентами в процессе работы над декоративным натюрмортом, проследить особенности взаимосвязи колорита с композиционными, ритмическими и стилевыми задачами декоративного произведения.

Материал и методы. В основе исследования лежит изучение структуры и содержания процесса обучения живописи студентов 1–2 курсов специальностей «Дизайн предметно-пространственной среды» и «Декоративно-прикладное искусство», а также анализ студенческих работ, обобщение педагогического опыта работы преподавателей художественно-графического факультета.

Результаты и их обсуждение. Включение в учебные задания работу над декоративным натюрмортом, способствует развитию творческого мышления в практической работе с натурой, развивает и совершенствует навыки художественного конструирования цвета, формы и пространства, чувства цветовой и пространственной гармонии, ритма.

Цвет является наиболее выразительным средством живописи. Его способность вызывать различные чувства, ассоциации, усиливает эмоциональность изображения, обуславливает изобразительные, выразительные и декоративные возможности живописи.

Работа над декоративным натюрмортом неотделима от восприятия натуры и начинается с развития способности видеть натуру цельно. Однако, часто в процессе работы над декоративным натюрмортом, при организации композиции листа основное внимание уделяется распределению общих масс, ритмов, контрастов, орнамента, фактуры. При этом упускается важность построения цветовой композиции работы, учета равновесия цветовых масс, колористической цельности.

Если в академическом натюрморте колористические задачи сводятся преимущественно к передаче цветотоновых отношений, пространства и материальности предметов, то в декоративном натюрморте цвет обретает новую, самостоятельную знаковую и структурную функцию. Он становится не имитацией натуры, а инструментом создания выразительного, условного художественного мира. Колористика становится соавтором декоративной композиции, диктующим свои законы и решающим определенный набор задач.

Одна из основных колористических задач в декоративном натюрморте – независимость, освобождение цвета от тона. В реалистической живописи цвет неотделим от светотени, которая моделирует объем. В декоративной трактовке тон часто нивелируется или подчиняется общему цветовому пятну. Предмет мыслится не как объем в пространстве, а как силуэт, пятно на плоскости листа. Это требует от студента умения видеть и обобщать локальный цвет предмета, отбрасывая мимолетные рефлексы и сложные валерные отношения. Задача состоит не в том, чтобы показать, *какого цвета предмет при данном освещении*, а в том, чтобы определить, *каким цветом он будет в системе условного изображения*.

Следствием этого является отказ от линейной и воздушной перспективы, передаваемых через ослабление тона и насыщенности. В декоративном натюрморте дальний предмет может быть решен более интенсивным и контрастным цветом, чем ближний, если того требует композиционный замысел. Пространство организуется не по законам оптики, а по законам цветовых отношений и ритмического чередования пятен.

Следующей ключевой задачей в изображении декоративного натюрморта является создание целостного, гармоничного цветового строя, продуманного колорита, построенного на монохромии, контрасте, нюансе.

- Выбор доминирующего цветового тона. Весь натюрморт подчиняется одному или родственным оттенкам. Остальные цвета присутствуют как акценты, подчиняясь общей тональности.

- Использование ограниченной палитры (3-5 основных цветов), варьирующей насыщенность и светлоту. Это дисциплинирует глаз, способствует цельности и стилизации.

- Применение классических типов цветовой гармонии: гармония родственных цветов, гармония контрастных дополнительных цветов, гармония триад и т.д. Понимание цветового круга становится не просто теорией, а практическим инструментом.

Если цветовая гармония обеспечивает цельность декоративной композиции, то контраст – динамику и выразительность. В декоративном натюрморте используются не только светлотный (тональный) контраст, а также:

- Контраст цветовых пятен. Противопоставление больших плоскостей, окрашенных в разные цвета. Работает на создание четкой, читаемой композиции.

- Контраст по насыщенности: Сочетание чистых, звучных цветов с приглушенными, сближенными. Позволяет выделить смысловой центр.

- Контраст дополнительных цветов. Максимально сильный, создающий эффект вибрации, энергии. Требует тонкого баланса в пропорциях и распределении.

- Контраст теплого и холодного: Важнейший инструмент для создания цветовой глубины даже на плоскости. Чередование теплых и холодных оттенков одного цвета (например, теплого и холодного красного) обогащает колористическую палитру.

Кроме того, цвет несет мощную эмоционально-психологическую нагрузку, вызывает определенные настроения и ассоциации, позволяющие усилить эмоциональность и выразительность декоративного натюрморта. Создаваемая декоративная композиция должна иметь свою колористическую идею, связанную с художественным образом. Колорит является показателем стиля и связи с культурными традициями. Обращение к колориту древнеегипетских росписей, витражей средневековья, русской иконописи, народной росписи или искусства модерна сразу задает определенный культурный код и художественный язык декоративной композиции.

Вместе с тем, колористика в декоративном натюрморте не существует изолированно. Ее задачи тесно переплетены с другими элементами: линией, фактурой, орнаментом. Контурная линия может объединять или разделять цветовые пятна, усиливать или смягчать контраст. Манера наложения краски также влияет на восприятие цвета. Гладкая фактура дает чистый, абстрактный цвет, фактурная – обогащает его визуальной игрой света и тени. Узор на драпировке или вазе становится элементом цветовой ритмики, вписываясь в общую колористическую систему.

Заключение. Успешное решение вышеперечисленных задач требует от студента не только развитого цветовосприятия, но и глубокого понимания теории цвета, истории искусства и декоративных стилей, а также способности к аналитическому обобщению натуры. Декоративный натюрморт, будучи учебным заданием, может стать широкой основой для воспитания колористической культуры будущего художника-станковиста, прикладника или дизайнера, где чувство цвета является одним из краеугольных камней профессии.