

УДК 75.03

DOI: 10.34670/AR.2023.78.27.003

Влияние гармонизации цветового строя изображения на работы студентов

Николовская Юлия Васильевна

Доцент кафедры живописи и композиции,
Кубанский государственный университет,
350040, Российская Федерация, Краснодар, ул. Ставропольская 149;
e-mail: ynika22-artist@mail.ru

Аннотация

Статья посвящена исследованиям влияния гармонизации цветового строя изображения на работы студентов Кубанского университета. В настоящей статье дается описание формирования цветового восприятия, понятия цветового строя изображения и основы цветовой гармонии в живописи. Целью исследования было выяснить, какие навыки развиваются у студентов при изучении теории цвета и цветовой гармонии. Для достижения поставленной цели был проведен ряд экспериментов с участием студентов художественно-графического факультета Кубанского государственного университета. На основании проведенных исследований установлено, что правильное использование цветов способно повышать качество и креативность творческих работ студентов, а также оказывать позитивное влияние на эмоциональное восприятие зрителей.

Для цитирования в научных исследованиях

Николовская Ю.В. Влияние гармонизации цветового строя изображения на работы студентов // Культура и цивилизация. 2023. Том 13. № 11А. С. 287-293. DOI: 10.34670/AR.2023.78.27.003

Ключевые слова

Гармонизация, теория цвета, гуашь, живопись, техника, студенты, изображения.

Введение

Формирование профессионального восприятия цвета, способности к реалистическому воспроизведению его в учебных работах – самая важная проблема пропедевтического (вводного) курса обучения живописи на художественно-графическом факультете. Последующее совершенствование колористической подготовки и осознанное применение цвета в творческой работе способствуют не только повышению уровня Вашего профессионализма будущих бакалавров, но и их готовности как художников-педагогов на высоком уровне осуществлять обучение детей практическому решению колористических задач в средней школе (СШ) и системе дополнительного образования детей (ДОД).

Каждому студенту ХГФ для формирования специальных компетентностей живописи необходимы знания закономерностей профессионального восприятия цвета, его воздействия на человека, позволяющих развивать колористические способности. В процессе будущей педагогической практики необходимо учитывать индивидуальное своеобразие ученика в применении цвета в работах, которое по сути является выражением психологического состояния и настроения. Художник-педагог должен учитывать эмоциональные установки студентов, свойства их темперамента, выявлять возможности усвоения колористической культуры и применять соответствующие, средства и формы обучения.

При изучении, техники живописи в процессе обучения на художественно-графическом факультете ведущая роль отводится акварельной и масляной живописи. Однако, работая над композицией, студент чаще сталкивается с техникой гуашевой живописи, особенно в работе над эскизами. Работа в вузе требует от преподавателя знания техники гуашь. Широкие возможности ее применения – станковая живопись, декоративная живопись, графика, плакат, книжная иллюстрация, оформительская работа. Знание различных материалов и техники позволяет художникам полнее и многообразнее выполнять живописные задания. Техника – это способы, приемы и специальные навыки, необходимые для выполнения художественной работы.

В переводе с французского «гуашь» означает «водяная краска» (энциклопедический словарь юного художника Москва, «Педагогика» 1983 г., стр. 99., с итальянского (guazzo-болото) и старонемецкого (wazzar-вода), получается болотная вода.

Впервые эта старинная техника нашла разработку в произведениях художника Пауло Пино в 1548 г. В средние века ею выполнялись книжные миниатюры, часто в сочетании с акварелью. Живопись гуашью – это изображения, которые можно наносить не только на бумагу или картон, гуашью рисуют даже на шелке. Перед нанесением рисунка необходимо покрыть поверхность специальной грунтовкой: крахмальным клейстером или слабым раствором желчи быка. Кроме того, рисунки гуашью легко удаляются, если они не покрыты защитным слоем лака. В этом вам поможет лезвие или скальпель, которым можно соскоблить краску.

Гармонизация цветового строя изображения в живописи

Художников всегда интересовало такое понятие, как цветовая гармония, определенная согласованность цветов. Единый закон цветовой гармонии при всех многочисленных попытках вывести не удалось. Но художник не может игнорировать определенных закономерностей сочетания и согласованности цветов в своей творческой работе, которые прошли проверку практикой живописи.

Созданию гармонизации цветового строя натюрморта способствует подбор предметов по

цветовой гамме, которая определяется как ряд гармонически взаимосвязанных оттенков цвета (с одним доминирующим), используемый при создании художественного произведения. Различают «теплую», «холодную», «светлую» гаммы. Вместе с тем нельзя считать, что цветовая гармония должна строиться в основном на применении родственных оттенков цвета. В реальной жизни мир вещей очень разнообразен, и художник не может это игнорировать. В зависимости от замысла он может применить как родственную, так и контрастную гамму цвето-тонов.

Цвета и их сочетания, бесспорно, обладают эстетической ценностью и являются неотъемлемой частью формирования художественного вкуса живописца. На это указывали Гете, Адамс Менселл, Брюкке и другие ученые и художники. Цвет всегда связан с тем, какую функцию он несет на примере расцветки одежды, цветовой организации интерьера или картины. Даже абстрактное сочетание цветов мы иногда воспринимаем как ассоциацию с когда-то виденными предметами. Однако особую согласованность имеют цвета в реальных произведениях художников, где каждый цвет находится во взаимосвязи с другими – по размеру цветового пятна, цветовому оттенку, насыщенности и светлоте, по передаче формы, расположению на плоскости и, главное, по той смысловой нагрузке, которую он несет.

Для создания профессиональной живописной работы недостаточно лишь заучить красивые сочетания цветов. Вместе с тем игнорировать изучение цветовой гармонии, особенно при организации постановки натюрморта, также нельзя. Теория позволяет понять, как строилась цветовая гармония на картине того или иного художника, в каком направлении начат поиск цветовой согласованности.

Основные принципы цветовой гармонии были сформулированы Р. Адамсом, после того как он в 1865 г. изобрел аппарат для определения гармонических цветовых сочетаний:

1. В гармонии должны быть отчетливо видны основные элементы цветового спектра: красный, желтый и синий. Если они неотличимы, как в случае черного, серого или белого цветов, то возникает единство без разнообразия, то есть квантовое соотношение цветов.

2. Разнообразие тонов должно достигаться через вариативность светлых и темных оттенков, а также изменение цветов. Данное свойство придает гармонии множество фaset.

3. Тона должны находиться в равновесии таким образом, чтобы ни один из них не выделялся. Этот момент охватывает качественные отношения и составляет цветовой ритм.

В больших комбинациях цвета должны по порядку следовать друг за другом так, чтобы естественная связь по степени их родства имела место, как в спектре или радуге.

Основы цветовой гармонии в живописи

Цветовая гармония является одной из важнейших аспектов в живописи. Она позволяет создавать изображения, которые приятно воспринимать глазу и которые вызывают эмоциональный отклик у зрителя. Основы цветовой гармонии лежат в правильном сочетании и использовании цветов.

Первый шаг к достижению цветовой гармонии – выбор основного цвета или темы изображения. Этот цвет будет служить основой для всего произведения и определит общую атмосферу работы. Важно учесть, что каждый цвет несет свою энергетическую нагрузку и может вызывать разные эмоции.

Далее следует выбор дополнительных цветов, которые будут сочетаться с основным. Здесь можно использовать принцип комплементарности – сочетание противоположных по расположению на цветовом круге цветов (например, красный и зеленый). Такое сочетание

придает работе контрастность и выразительность.

Также стоит обратить внимание на тональность и насыщенность выбранных цветов. Правильное соотношение светлых и темных оттенков позволит создать объемность и глубину изображения. При этом следует избегать слишком ярких и насыщенных цветов, которые могут вызвать неприятные ощущения у зрителя.

Гармония цветов визуальных образов играет важную роль в создании эстетически приятных работ и имеет значительное влияние на результативность студентов. Цветовая гармония является важным аспектом визуального искусства и дизайна, и исследования показывают, что она может оказывать сильное воздействие на творческие процессы.

Сначала необходимо определить, что подразумевается под гармонизацией цветового строя изображения. Она включает в себя правильное сочетание цветов, создание единого композиционного решения, баланс между яркими и тусклыми тональностями, а также использование цветовых соотношений, которые приятны для глаза.

Исследования показывают, что студенты, работающие с гармоничными цветовыми схемами, проявляют большую концентрацию и эффективность. Это объясняется тем, что гармоничные цветовые решения создают приятную атмосферу и способствуют более продуктивной работе. При выполнении заданий, которые требуют творческого подхода, студентам легче сосредоточиться и проявить свои лучшие качества.

Для проведения исследований участникам эксперимента были предложены задания 6 и 10 из учебного пособия (Николовская Ю.В. Живопись. Гуашь. Гармонизация цветового строя изображения, 2023. С. 79-81, 88-90), в рамках которых требовалось создать произведения искусства, работая с изображениями. Каждый участник получил разные варианты изображения с различными типами цветовых гармоний. (см. рисунок 1-2)

Рисунок 1 – Примеры работ студентов Кубанского государственного университета для выполнения (задание 6)

Выполнение задания 6 позволит студентам развить ряд важных навыков:

1) Освоение декоративных качеств гуашевых красок. При работе с натурой студенты смогут научиться передавать декоративные элементы, такие как рисующий контур, плоское пятно, условный объем и орнамент, что позволит создавать эффектные и эстетически привлекательные произведения искусства.

2) Во время выполнения данного задания студенты будут осваивать умение определять и передавать цветовые отношения природы по тону (светлоте), используя цветовую основу. Благодаря этому ученики научатся создавать гармоничную цветовую гамму в работе, где все цвета подчинены одному главному, что является одной из основ цветовой гармонии.

3) Также выполнение данной работы позволит студентам развить важный навык передачи цветового строя изображения. Умение гармонично и точно передать цветовые оттенки и сочетания является важным составляющим в создании реалистичной и привлекательной живописи.

Рисунок 2 – Примеры работ студентов Кубанского государственного университета для выполнения (задание 10)

Выполнение задания 10 позволит студентам оценить следующие навыки работы с гуашью и улучшить их:

- навыки передачи объема и текстурных характеристик предметов на живописном полотне.
- навыки в создании цветовых отношений при работе с гуашью.
- навыки передачи объема и текстурных характеристик предметов на живописном полотне.
- навыки передачи гармоничности цветового решения в живописи.

Таким образом, выполнение данных заданий по живописи декоративного натюрморта на тонированной бумаге поможет студенту развить навыки работы с гуашевыми красками, передачи декоративных элементов, определения и передачи цветовых отношений, а также создания гармоничного цветового строя. Эти навыки будут полезны студенту не только в художественной деятельности, но и в развитии его креативного мышления и восприятия окружающего мира.

Выводы

На основании проведенных исследований установлено, что гармонизация цветового строя изображения оказывает значительное влияние на работы студентов Кубанского университета. В статье представлено описание формирования цветового восприятия, концепции цветового строя изображения и основы цветовой гармонии в живописи. Целью исследования было выяснить, какие навыки развиваются у студентов при изучении теории цвета и цветовой гармонии. Для достижения данной цели был проведен ряд экспериментов с участием студентов

художественно-графического факультета Кубанского государственного университета. Результаты исследования подтвердили, что правильное использование цветов способно повысить качество и креативность творческих работ студентов, а также положительно влиять на эмоциональное восприятие зрителей.

Библиография

1. Алексеев С.С. О колорите. М.: Просвещение, 1974.
2. Беда Г.В. Введение в теорию живописи. Краснодар: КГУ, 1987.
3. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты. М.: Просвещение, 1989.
4. Беда Г.В. Термины и понятия искусства живописи. Краснодар, 1984.
5. Беда Г.В. Живопись. М.: Просвещение, 1986.
6. Беда Г.В. Тоновые и цветовые отношения в живописи. М.: Советский художник, 1964.
7. Н.С. Шганичева, В.И. Денисенко, Живопись: учебное пособие по специальностям "Изобразительное искусство". М.: Акад. Проект, 2009, С 271
8. Денисенко В.И., Черниговская А.В. Принципы и способы гармонизации цветотонов в изобразительной деятельности // Художественное образование и эстетическое воспитание, сборник научных трудов. Краснодар, Кубанский государственный университет, 2008. С. 82-91.
9. Коробко Г. Ю. Профессиональная подготовка художников-педагогов в условиях вариативных форм и средств изобразительной деятельности: диссертация ... кандидат педагогических наук. Краснодар, 2006. 193 с.
10. Волков Н.Н. Цвет в живописи. 2-е изд., доп. М., 1984.
11. Волков Н.Н. О константности восприятия величины и формы. - В сб.: Исследования по психологии восприятия. - М.; Л. 1948.
12. Герасимов С.В. Об искусстве: о традициях и новаторстве. М., 1973.
13. Герчук Ю.Я. Основы изобразительной грамоты: язык и смысл изобразительного искусства. М.: Учебная литература, 1998.
14. Николовская Ю.В. Живопись. Гуашь. Гармонизация цветового строя изображения, учебное пособие. Краснодар: Кубанский государственный университет 2023, 131 с.

The influence of image color harmonization on student work

Yuliya V. Nikolovskaya

Associate Professor of the Department of Painting and Composition,
Kuban State University,
350040, 149, Stavrapolskaya str., Krasnodar, Russian Federation;
e-mail: ynika22-artist@mail.ru

Abstract

The article is devoted to research into the influence of harmonization of the color structure of the image on the work of students of Kuban University. As part of this research work, a description of the formation of color perception, the concept of the color structure of an image, as well as the basics of color harmony in painting were presented. The main purpose of this study was to find out what skills students develop when studying color theory and color harmony. To achieve this goal, we conducted a series of experiments in which students of the art and graphic department of Kuban State University took part. Based on the conducted research, it was possible to establish that the correct use of colors can improve the quality and creativity of students' creative works, as well as have a positive impact on the emotional perception of viewers. The results indicate that the harmonious combination of colors in an image influences the efficiency of the creative process and

Yuliya V. Nikolovskaya

---

contributes to the creation of a positive emotional experience for viewers. In conclusion, this study revealed the importance of harmonizing the color system when creating images and showed the influence of this factor on the creative works of students of Kuban University. Before further research in this area, it would be useful to conduct additional experiments with different groups of students and expand the research sample. The results obtained can also be applied in educational programs to develop the creative potential of students and improve their skills in working with color and its harmony.

For citation

Nikolovskaya Yu.V. (2023) Vliyaniye garmonizatsii tsvetovogo stroya izobrazheniya na raboty studentov [The influence of image color harmonization on student work]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 13 (11A), pp. 287-293. DOI: 10.34670/AR.2023.78.27.003

Keywords

Harmonization, color theory, gouache, painting, technique, students, images.

References

1. Alekseev S.S. About color. M.: Education, 1974.
2. Beda G.V. Introduction to the theory of painting. Krasnodar: KSU, 1987.
3. Beda G.V. Basics of visual literacy. M.: Education, 1989.
4. Beda G.V. Terms and concepts of the art of painting. Krasnodar, 1984.
5. Beda G.V. Painting. M.: Education, 1986.
6. Beda G.V. Tone and color relationships in painting. M.: Soviet artist, 1964.
7. N.S. Shtanicheva, V.I. Denisenko, Painting: a textbook for Fine Arts majors. M.: Academician. Project, 2009, C 271
8. Denisenko V.I., Chernigovskaya A.V. Principles and methods of harmonizing color tones in visual activity // Art education and aesthetic education, collection of scientific works. Krasnodar, Kuban State University, 2008. pp. 82-91.
9. Korobko G. Yu. Professional training of artist-teachers in the conditions of variable forms and means of visual activity: dissertation ... candidate of pedagogical sciences. Krasnodar, 2006. 193 p.
10. Volkov N.N. Color in painting. 2nd ed., add. M., 1984.
11. Volkov N.N. On the constancy of the perception of size and shape. - In: Research on the psychology of perception. - M.; L. 1948.
12. Gerasimov S.V. About art: about traditions and innovation. M., 1973.
13. Gerchuk Yu.Ya. Fundamentals of visual literacy: the language and meaning of fine art. M.: Educational literature, 1998.
14. Nikolovskaya Yu.V. Painting. Gouache. Harmonization of the color structure of an image, tutorial. Krasnodar: Kuban State University 2023, 131 p.