

Л.Л. Шалимова

КОЛОРИСТКА - ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ В ЖИВОПИСИ

Философы говорят, что нельзя видеть ничего, что не было бы освещенным и окрашенным. Цвета в отношении видимости, очень родственны свету; а насколько они родственны, видим по тому, что при отсутствии света отсутствуют и цвета, а по возвращению света возвращаются и цвета. И от смешения цветов рождается бесконечное множество других цветов, но истинных цветов столько, сколько стихий, - четыре: цвет огня - красный, воздуха - голубой, воды - зеленый, земли - серый или пепельный, от которых, постепенно умножаясь, рождаются другие виды цветов, которые образуют свои виды в зависимости от прибавления темного или светлого, черного или белого; эти виды почти неисчислимы. Например, зеленая листва постепенно теряет свою зелень, пока она не становится блеклой. Также и в воздухе около горизонта нередко бывает белесый туман, и он мало - помалу сходит на нет. И в розах - иногда много пурпура, а некоторые из них похожи на девичий румянец или на слоновую кость. Земля, в зависимости белого или черного, имеет свои расцветки. Так, примесь белого цвета не меняет род цвета, а создает его разновидности. Черный - обладает свойством, также производить своей примесью бесчисленные разновидности цветов.

К соцветию стихий прибавляется солнечный желтый цвет, а также белый, который является днем и черный - представляющий мрак. Белое и черное не есть цвет, но они в состоянии воспринять любой цвет.

Колорит решает первое впечатление, которое производит картина; в зависимости от него зритель, идущий по галерее, остановится или пройдет мимо. Чтобы с первого взгляда произвести большое впечатление, надо избегать всех пустяковых или искусственных эффектов, вроде мелочной игры пятен света или особого разнообразия

оттенков; спокойствие и простота должны господствовать над всем произведением. Этому очень содействует широта единообразных и чистых красок. Впечатление величия может быть достигнуто двумя противоположными путями. Один сводит цвет почти до одной светотени... другой - давать краски очень ясно, определенно и интенсивно, но в обоих случаях - основным принципом остается простота, как изысканная гармония колорита.

В различных мыслях о цвете и его колорите в живописи, многие художники прошлых столетий утверждают, что не надо слишком горячих красок - это антиисторично, другие - что цвет украшает живопись, способствуя истинным совершенствам искусства быть еще привлекательнее, третьи считают использование колорита делом вкуса и чувствительности, четвертые - служить экспрессии, пятые - декоративным эффектам, шестые - влиянию на мораль, седьмые - указывают на то что колорит вызывает то или иное психологическое состояние человека и т.д. По мнению художника И.Н Крамского - «...колорит - общая гармония целого полотна, отвечающая законам сочетания дополнительных цветов. Художник - колорист, на палитре должен найти тот цвет и тон, какой в действительности есть или какой он большинству людей кажется (т.е. пропорциональное отношение света к полутонам и теням)».

К числу слагаемых цвета следует отнести его качества: понятие о колорите, тоне, тембре, нюансе или оттенке и так называемых «ваперах»: - колорит понимается как богатство и характер оттенков, в живописи, как превалирующий подбор тонов в картине, который составляет обогащающее живопись качество, насыщающее ее переливами и красочными оттенками; - тон - окраска предмета в окружающих его условиях пространства т.е общая тональность, в которой выдержана картина;

- тембр - цветовая настройка целого или части живописи, красочной гармонии или колорита;

- нюанс - утончающий оттенок изображаемого цвета;

- валеры - обозначают качество живописи: цветовых, световых, технически-фактурных сторон картины, т.е определяющие ее ценность и тонкость живописных ощущений.

Колорит является показателем мастерства и живописной культуры художника. Зрители выделяют и замечают картину издали, потому что она выделяется гармоничным цветом на фоне стены, потому что колорит совершенно свободно включает в себя множество цветов и обязана быть не случайным набором пятен, а согласованным аккордом. Гармоничное цветовое сочетание, которое определяется пропорциональным и количественным соотношением светлоты, насыщенности и контраста - является колоритом. Под колоритом понимаются различные аспекты цветового решения предмета искусства любого вида и жанра. Например, посуда Гжели несет в себе холодный колорит цвета ультрамарина, картины Рембрандта - золотисто - коричневого колорита, а одежда Арлекина или клоуна - пестрая, контрастная и разноцветная. Поль Гоген и Анри Матисс писали свои полотна сочными, почти открытыми цветовыми отношениями. Колорит мало зависит от национальности художника или его места жительства, но

очень часто реагирует на социальные факторы бытия. С точки зрения социологии, колорит - это зеркало, отражающее психологическое состояние художника, выраженное цветовыми сочетаниями. Существуют типы колорита — горячие и холодные цвета. В реалистической живописи с натуры сама природа подскажет степень холодности или теплоты колорита. Это зависит от погоды, освещенности, времени года и времени дня. Например, картина И. Шишкина «Перед грозой» и И.Левитана «Летний вечер», М. Ротко «Красное, белое, черное». К. Моне «Руанский собор в полдень», К. Моне «Руанский собор в полдень» - так каждая из упомянутых картин по своему замыслу может быть со своим особым колоритом. Сколько художников, столько и манер, потому что колорит носит обобщенные черты: традиционный зеленовато-коричневый колорит передвижников, «погребной» (приглушенный, темный) колорит Караваджо, брызгающий светом колорит импрессионистов, голубые и розовые картины Пикассо.

Колорит бывает всяким: темным и светлым, тяжелым и легким. Но существует, в бесконечной череде картин, нечто общее, не зависимое от манеры и эпохи, традиций и авангардности. Это проходящие через всю историю живописи три типа колорита, которыми художники пользуются широко и постоянно. Предлагается рассмотреть три группы картин, например:

- в первую группу входят картины: Караваджо «Святая Екатерина Александрийская», А. Куинджи «Украинская ночь», Р.Параьюшкин «Кавказ», Тициан «Портрет молодой женщины», К. Моне «Подсолнухи», Т.Хандова «Голубой натюрморт», А. Головин «Купавки», М. Ротко «Номер 7» - данная группа картин имеет общий композиционный признак - ярко выраженную цветовую доминанту, выделяющую главный элемент картины из остальной массы предметов. Этот тип колорита называется колоритом с цветовым акцентом. В нем обязательно присутствует контраст главного и второстепенного по цветовому тону. В данном случае мы наблюдаем классический вариант колорита в котором главный элемент и остальная часть картины находятся в разных областях цветового круга : если композиционная доминанта желтая или красная, то фоновая часть сине-фиолетовая или сине-зеленая; если же главный герой холодного цвета, то фоновая часть должна быть теплая, что резко выделяет доминанту. Очень важно композиционное размещение и размер цветового акцента для сохранения целостности колорита. В трогательной работе Б. Кустодиева «Дети в маскарадных костюмах» цветовым акцентом является такая второстепенная, казалось бы, деталь, как юбка на девочке. Этот прием применен не случайно. Оранжевый цвет позволяет появиться теплым рефлексам, он делает голубые оттенки более чистыми и как бы светящимися. Если убрать это пятно из картины, то картина будет нести иное настроение. Мастерство художника, его творческая интуиция помогли выстроить цветовые отношения в этой работе таким образом, что, несмотря на присутствие таких ярких и крупных пятен (голубых и оранжевых), наш взгляд все равно с удовольствием сосредотачивается на детских лицах, они являются главными в этой картине. Цветовой акцент как бы собирает композицию, концентрирует вокруг себя живописное напряжение, является