

Шалимова Л.А.

Цвет - средство композиции в художественных произведениях.

Рассматривается роль и место цвета как средства композиции при создании художественных произведений.

Ключевые слова: композиция, цвет, симметрия, ритм, выразительность, воздушная перспектива, колорит, светотень.

елика цель искусства – потрясать воображение. Истинное представление о том, что такое воображение, можно почерпнуть из знания чувств и страстей всего человечества, но нельзя быть уверенным, что чувства художника правдивы и справедливы, пока не подтверждены более широкими наблюдениями, экспрессией. Экспрессия не в страсти, а во всем распорядке картины: место, которое занимают объекты, тела, пустое пространство вокруг них, пропорции – все это имеет значение. Композиция – есть искусство размещать декоративным образом различные элементы, которыми располагает художник для выражения своих чувств. Каждая композиция картины должна вытекать из внутренних, идейных причин, лежащих в основе изображения, а образное мышление подсказывает творческое применение композиционной практики и правил. Художественное произведение задумывается автором с какой-то главной задачей, и она индивидуальна. Существуют формализованные процессы и некоторые технические приемы создания

картины: передача пространства, выделение цветом, объединение цветом, уравнивание, статичность, монументальность, динамичность, яркость и цветность, материальность, эмоциональная выразительность.

Великие мастера – реалисты и классики теории живописи всегда уделяли большое внимание вопросам композиции и не боялись вдаваться в детальное рассмотрение самой композиционной формы, которую рассматривали как слагаемое всего художественного образа. Следует отметить, что уже в растительном мире встречаются два основных композиционных начала – симметрия и ритм.¹

Симметрия рассматривается как зеркальное соответствие частей какого-либо образования и спокойного равновесия элементов. Ритм – большая или меньшая повторяемость какого-либо мотива через некоторые интервалы. Ритму свойственно движение до бесконечности. Например, симметрия складывается в построении лепестков цветка, а ритмичное начало – в расположении на стебле листьев, которые следуют друг за другом через известные промежутки. Законами композиции можно считать цельность и идейность произведения, контрасты, движение, художественный образ в котором, как в капле росы отражается мир.²

Рассматривая технические приемы создания художественного произведения мастером, обратимся к воздушной перспективе, как передаче пространства. Чем дальше предмет находится от наблюдателя, тем слабее выявляются объем предмета – и свет. И тени, которые сближаются, друг с другом по цвету. В пейзаже дальний план из-за маскирующего рассеивания света приобретает голубоватые или серовато-сиреневые оттенки, что, возможно, психологически объясняет иллюзию удаленности голубых тонов. Но, эффект пространства

¹ Мастера искусства об искусстве/Рейнольдс Д. –М., 1966.С.147.

² Кибрик Е.А. Композиция в живописи.–М.–Л., 1940.с.178.

может быть передан и теплыми красками, если вдали будет затененное небо и удаляющиеся предметы как бы растворяются в золотистых тонах неба. Таким образом цветовая композиция, передающая пространство, строится по общему принципу: ближние предметы изображаются контрастно и цветно, с удалением в глубину уменьшаются четкость и разноцветность, чаще всего в сторону обобщения холодных тонов, хотя в некоторых случаях можно обобщать и теплые тона (пример заката). Для переднего плана художники выбирают контрастные по светлоте сочетания. Чем дальше от нас пространство, тем меньше контраст и насыщенность цветов. Передача пространства, тем меньше контраст и насыщенность цветов. Передача пространства композиционного построения хорошо просматривается в картинах В. Поленова «Константинополь», К. Фридрих «Горный пейзаж», И.Шишкина «У берегов Финского залива», И.Левитана «Весна. Последний снег», М.Волошина «Крым» и мн. др.

В композиции выделение цветом – это наиболее убедительный прием для определения «главных героев» и прекрасное средство для сохранения целостности картинного поля. Это типичный колорит с цветовым акцентом. Здесь не обязательно согласование с задачами передачи пространства, во многих случаях именно выделение цветом помогает усилить ощущение пространственной глубины картины. Контраст может строиться цветовым тоном, светлотой, насыщенностью.

Колорит с цветовым акцентом отличается от монохромного или полихромного колорита своеобразным ритмом цветовых пятен и наиболее ярко выраженным по сравнению с вышперечисленными колоритами, например, в картине Тициана «Юлианта», И.Репина «Портрет Д.И. Менделеева». Так, в картине О. Ренуара «Парижанка», большое световое пятно цветового акцента платья помогло привлечь внимание к образу модели. А в картине И.Крамского «Портрет Софьи Крамской» все внимание сосредоточено фигуре и применяется прием выделения не