

И. Иттен утверждает, что **слово и звук, форма и её цвет**

суть носители трансцендентальной сущности...

— цвет словно наделяет форму душой.

Форма обладает своей «этико-эстетической»

выразительной ценностью.

В живописном произведении выразительные свойства цвета и формы имеют согласованное воздействие.

Квадрат — символ материи, тяжести и строгого ограничения;

— соответствует египетскому иероглифу «поле»;

статичность — основное качество этой фигуры,

что сказывается напряжением при попытке выразить движение.

Все формы, в которых доминируют горизонтали и вертикали ассоциируются с квадратом:

крест (в максимальной степени — свастика), линейный прямоугольный меандр, прямоугольники и т. д.

В древнем Китае храмы планировались по принципу четырёхугольника. Квадрату соответствует непрозрачный цвет материи, тяжести — красный.

Треугольник — символизирует мысль, выражает активность, излучает свет во все стороны; формы, строящиеся на диагоналях — ромбы, трапеции, зигзаги и их производные, дающие динамику и даже агрессивность; невесомости этой фигуры соответствует светло-жёлтый.

Круг — символ погружённого в себя духа, духа вечного движения;

геометрическое место точки, движущейся на постоянном расстоянии от определённого средочия; — вызывает ощущение отдыха, ослабления напряжения и постоянного ровного движения — в противоположность напряжению, сообщаемому квадратом.

Астрологический символ солнца — круг с точкой в центре. Все формы извилистого

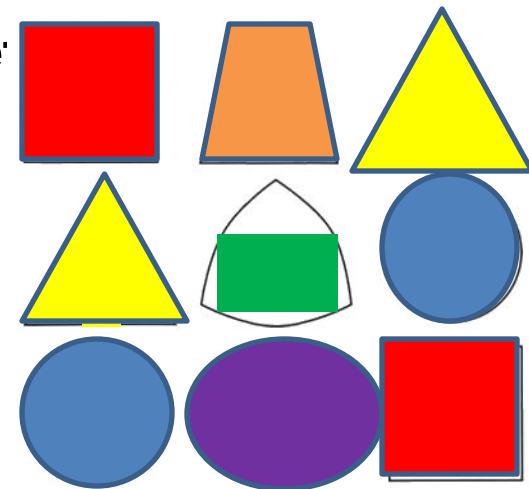
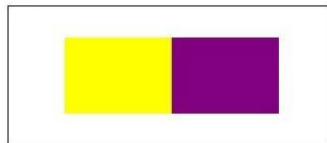
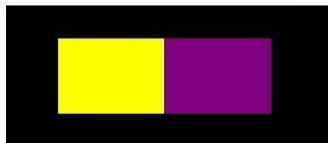

Рис.57

Пространственное воздействие цвета

Цвет непосредственно влияет на восприятие предметов в пространстве. И отличается той или иной глубиной.

Восприятие меняется в зависимости от фона:

На **черном** - жёлтый цвет кажется выступающим, а фиолетовый погружается в глубину фона.

На **белом** - фиолетовый цвет выталкивается, а жёлтый цвет удерживается белым.

На черном: желтый сильно выступает вперед, красный в меньшей степени, а синий кажется почти столь же глубоким, как черный. На белом фоне возникает обратное впечатление: синий сильно выступает вперед, красно-оранжевый остается почти на месте, а желтый только слегка выдвигается вперед.

Пространственное воздействие цвета может зависеть от различных компонентов. В самом цвете есть **силы, способные выявлять глубину**. Это происходит за счет **контраста** светлого и темного, а также возможностей изменения насыщенности цвета и площади его распространения. Помимо этого изменения пространственных ощущений можно добиться с помощью диагоналей и всевозможных пересечений.

Когда шесть цветов — желтый, оранжевый, красный, фиолетовый, синий и зеленый расположены на черном фоне один возле другого без интервалов, то совершенно явно видно, что светлый желтый цвет кажется выступающим, а фиолетовый погружается в глубину черного фона. Остальные цвета образуют промежуточные ступени между желтым и фиолетовым. При использовании белого фона впечатление глубины меняется. Фиолетовый цвет выталкивается белым фоном и кажется выступающим вперед, желтый цвет удерживается белым в качестве «близкого и родственного». Эти наблюдения доказывают, что для оценки впечатления глубины, общий цвет фона столь же важен, как и

Что касается холодных и теплых цветов одинаковой светлоты, то теплые цвета будут **выступать** вперед, а холодные стремиться **в глубину**.

Если встречается контраст светлого и темного, то ощущение глубины или усиливается благодаря цвету, или нейтрализуется, или же будет действовать в обратном направлении.

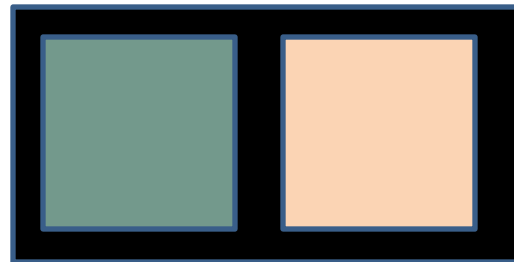
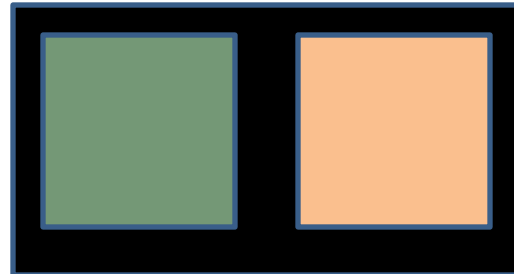
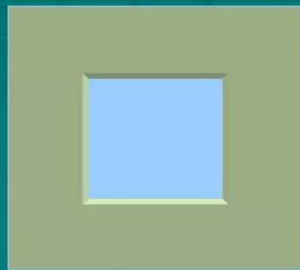
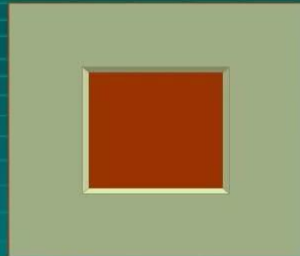
Одинаково **светлые сине-зеленый** и **красно-оранжевый** ведут себя на черном фоне так: красно-оранжевый выступает вперед, а сине-зеленый уходит вглубь.

Если **красно-оранжевый будет осветлен**, то он выступит вперед еще сильнее. Если **слегка осветлить сине-зеленый**, то он произведет то же впечатление глубины, что и красно-оранжевый, а если он будет осветлен еще сильнее, то выступит назад.

Удаление, приближение

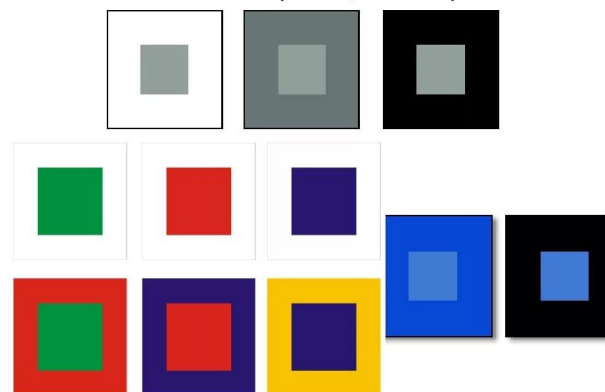
- Тёплые цвета –
выступающие

- Холодные -
отступающие

Контраст по насыщенности вызывает следующие ощущения в восприятии цвета: **чистые, насыщенные цвета будут выступать вперед** по сравнению с близкими по светлоте, но блеклыми цветами. Как только к этому контрасту прибавляется контраст светлого и темного или холодного и теплого, впечатление глубины снова изменяется.

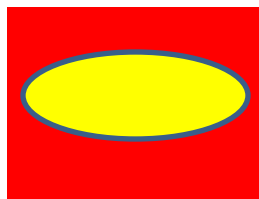
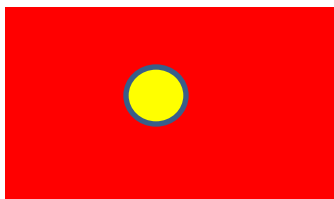
Восприятие цвета меняется в зависимости от фона, на котором он

Контраст размеров цветowych пятен играет большую роль в создании **впечатления глубины**.

Когда на большой красной поверхности имеется маленькое желтое пятно, то красный цвет становится как бы фоном и желтый цвет в этом случае выступает вперед.

Если мы будем увеличивать площадь, занятую желтым цветом, и уменьшать, занятую красным, то может настать такой момент, когда желтый цвет будет играть более значительную роль, чем красный. Желтый цвет может стать **фоном** и вытеснить красный вперед.

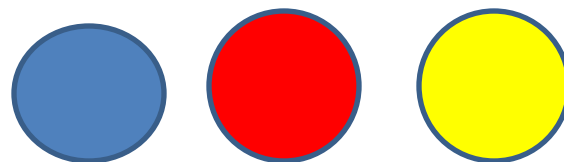
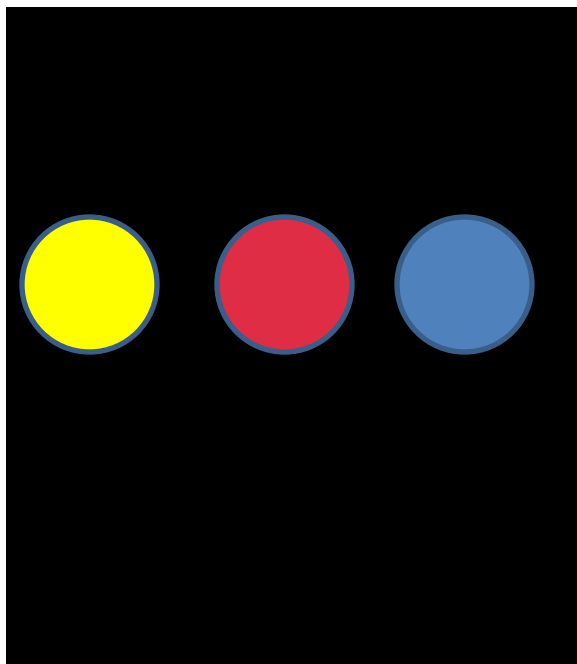

пространственные возможности диагоналей:

желтый, красно-оранжевый и синий расположить на черном и белом фоне в двух диагональных направлениях,

в одном случае — слева направо и в другом — справа налево.

Проблемы создания живописных иллюзий глубины можно изучить, сравнивая, например, желтый и синий прямоугольники во всевозможных вертикальных и горизонтальных их положениях, пересечениях и наложениях, используя для этого белый и черный фон.

Проблемы создания живописных иллюзий глубины можно изучить, сравнивая, например, желтый и синий прямоугольники во всевозможных вертикальных и горизонтальных их положениях, пересечениях и наложениях, используя для этого белый и черный фон.

Пространственные свойства цвета

Легко заметить, что размеры прямоугольников одинаковые, но за счет различного цвета возникает ощущение, что одни фигуры расположены ближе, а другие дальше. Самым близким кажется прямоугольник желтого цвета, немного дальше - светло-бордового, еще дальше - темно-бордового цвета.

Пространственное воздействие цвета

- Кубисты уделяли особое внимание проблемам формы и поэтому относились к цвету редуцированно, уменьшая в своих картинах количество используемых ими цветов.
- Экспрессионисты и футуристы в равной степени проявляли интерес и к форме, и к цвету.
- Импрессионисты и ташисты предпочитали форме цвет.

В искусстве живописи имеется множество объективно обусловленных возможностей, которые открываются и в построении пространства, и в распределении акцентов, и в свободном выборе форм и поверхностей с их колоритом и

В европейской живописи к объективности в цвете и форме стремился **Маттиас Грюневальд**. В то время как **Конрад Витц** и **Эль Греко** были чрезвычайно объективны, прежде всего, в колорите, но предельно субъективны в передаче форм. **Жорж де ла Тур** субъективно работал и с цветом, и с формой, так же как и **Ван Гог**, предпочитавший формальную и цветовую субъективность.

В древнем Китае восхищались шрифтами, имевшими субъективно оригинальный характер. Но больше всего ценились шрифты, в которых оригинальность и гармония были уравновешены.

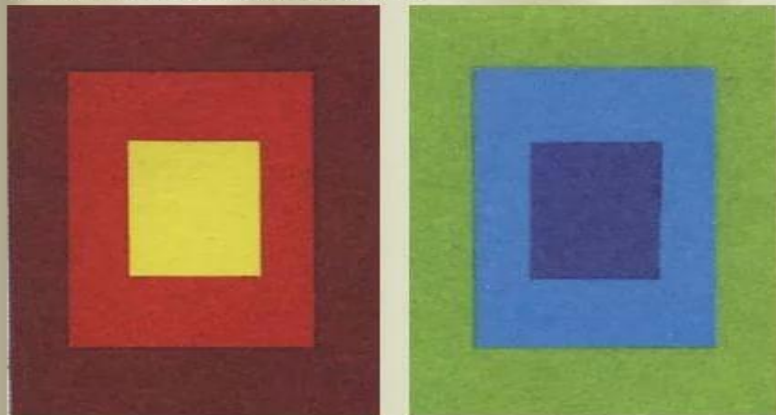

То же ценилось и в рисунках тушью. Лян Кай и другие мастера сделали следующий шаг. Интерес к «оригинальности и индивидуальности стиля» уступил место поиску абсолюта и решению каждой темы на основе общедействующих средств выразительности. Характер письма у Лян Кай настолько различен, что нужны большие усилия, чтобы определить его авторство. Субъективный характер формы преодолевался им во имя высшей объективной правды.

Если о цвете хотят судить как о силе, способной обеспечить живописную глубину, то для этого нужно упражнять свое видение в восприятии возможностей цвета в построении пространства. «Не устраивайте окон, не делайте дыр в картине», — говорил Коро, призывая живописцев быть внимательными к общей целостности живописного пространства.

Пространственные свойства цвета.

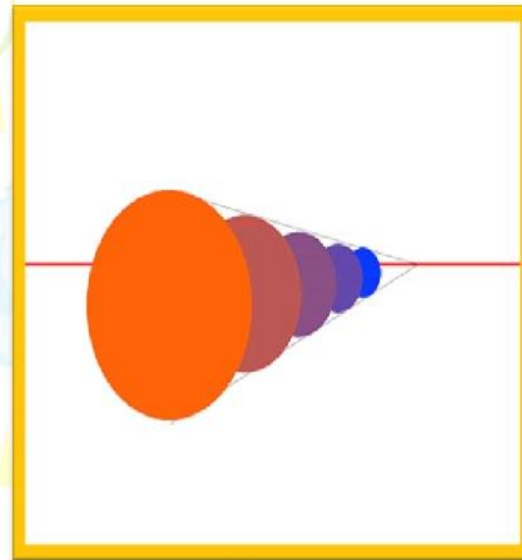
Впечатление глубины на плоскости художники передают с помощью пространственных свойств цвета. К цветам, кажущимся ближе своего фактического расположения, относятся теплые цвета, а отступающими, кажущимися дальше своего фактического расположения на плоскости являются холодные цвета.

Лукас Кранех Старший. Мадонна с младенцем.

Особо сильного ощущения глубины картины можно добиться, используя взаимодействие цвета, вертикальных и горизонтальных направлений и пространственных планов композиции между собой. Как правило, пространство картины строится за счет двух, трех и большего количества планов. Например, Клод Лоррен пространство своих пейзажей строит на использовании пяти планов. Но наиболее распространенный вариант плоскостно-изобразительной передачи пространства основан на двух планах.

Пространственные свойства цвета

Чем ближе, тем: теплее, ярче, контрастнее.
Чем дальше, тем: холоднее, бледнее, более размыто