

Колористика.

Часть 1. Введение.

- Колористика – наука о цвете.
- Баухауз – высшее уч. Заведение, объединение людей, направление в архитектуре. 1919-1993. Германия.
"функционализм", ничего лишнего, никаких классиче орден и избыточности украшений. Что удобно – то красиво. Нагие здания. Минимализм.
- Йоханесс Иттен (Кандинский, Гропиус, Мис..) переворачивает мир формы и цвета. Более 50 лет преподает у студентов (архитекторы, художники дизайнеры и др.) "форкурс".
- "Форкурс" – мастерство свободного владения формой и цветом, как основными, универсальными категориями любого вида творчества.
- "Искусство цвета" Й.Иттена написана на основе практических занятий "форкурса".

- Нужны ли знания и законы?
"Если вы, не зная законов владения цветом, способны создавать колористические шедевры, то ваш путь заключается в этом "незнании""
- Законы и теории хороши в ситуации неуверенности. В моменты вдохновения задачи разрешаются интуитивно, сами собой.
- Гёте: "Гений состоит 99% из пота, и только на 1% из вдохновения."
- Делакура: "Тайны теории цвета? Зачем называть тайнами законы, которые должны быть известны каждому художнику и которым мы все должны обучаться?"

История.

- Китай. 80-е до н.э – император Хань устраивает склады-музеи красочных картин; в эпоху Тан(618-907) – стенная живопись, роспись по дереву, новые желтые, красные, синие глазури для керамики; в эпоху Сун(960-1279) цвет стало еще больше и картины стали стремиться к натуралистическому изображению.

- Европа. Римские и византийские полихромные (многоцветные) мозаики первого тысячелетия христианской эры.
- Мавзолей Плацидии окутан серым цветом, так как синие стены из мозаики освещаются оранжевым светом окон.
- Пьеро делла Франческо (1410-1492) писал людей, очерчивая фигуры дополнительными цветами, обеспечивая картинам равновесие.

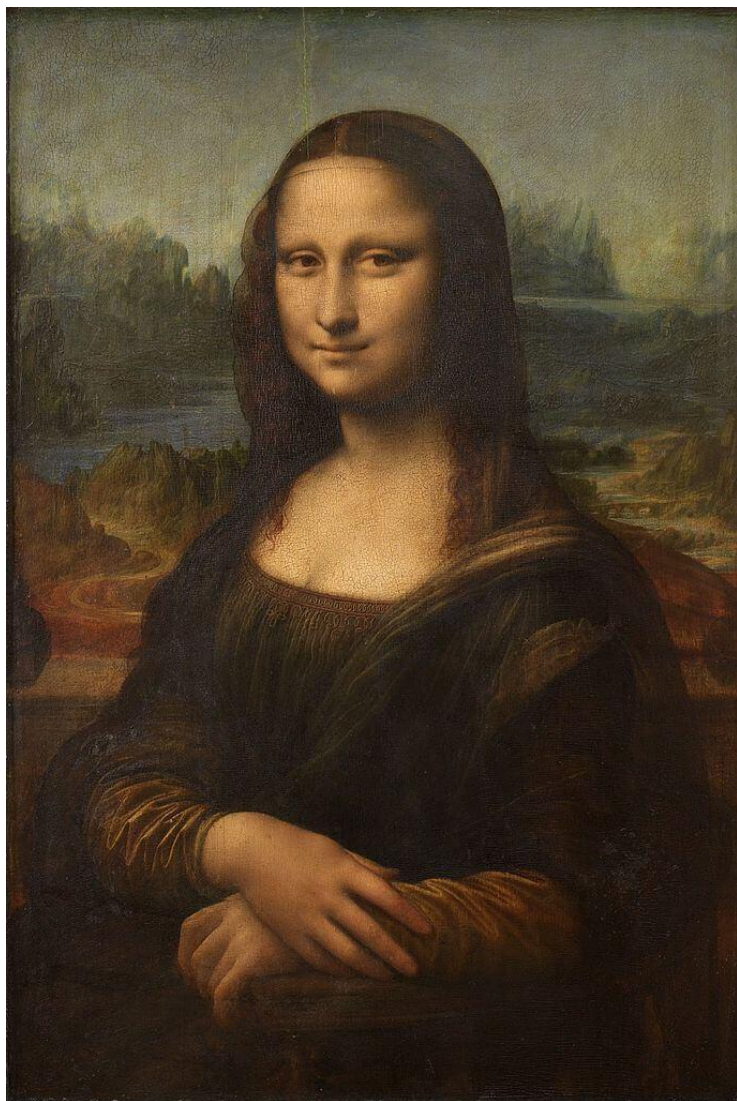

Мавзолей Плацидии

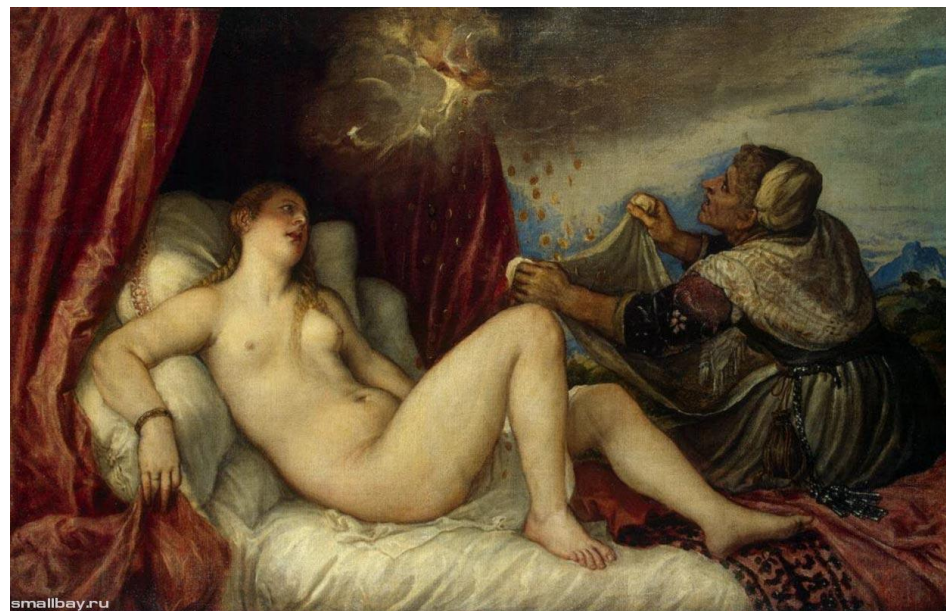
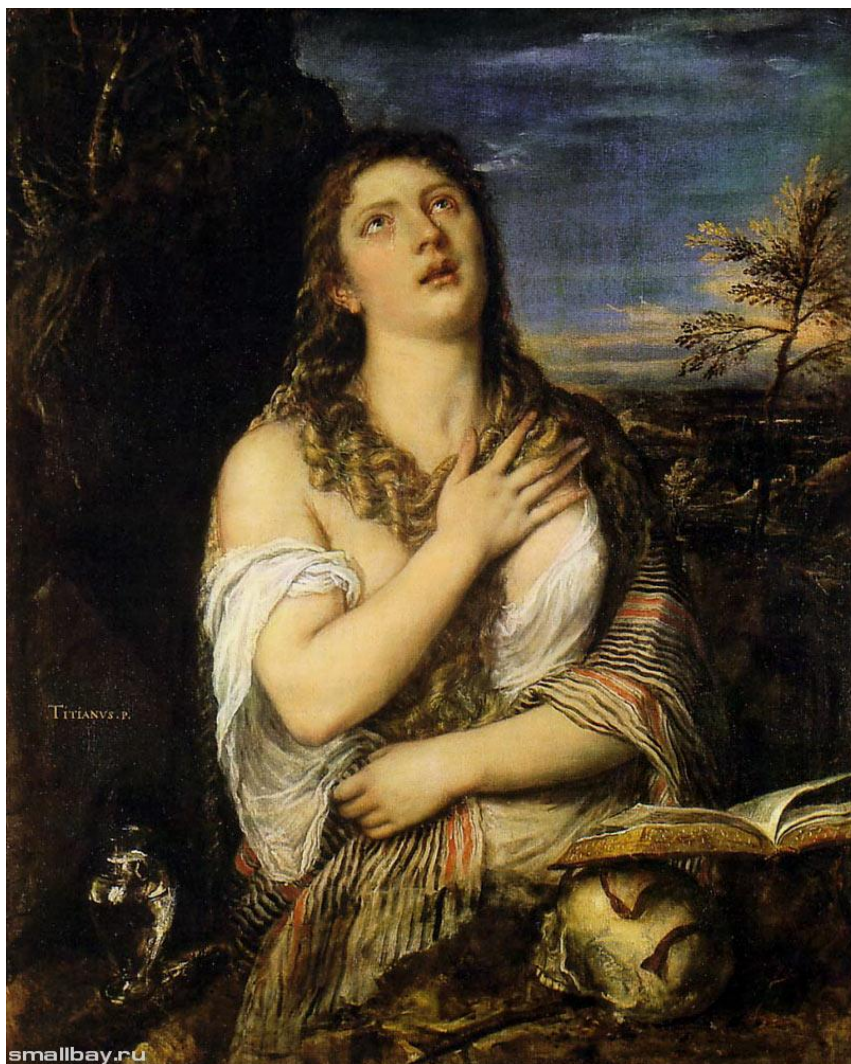

Пьеро делла Франческо

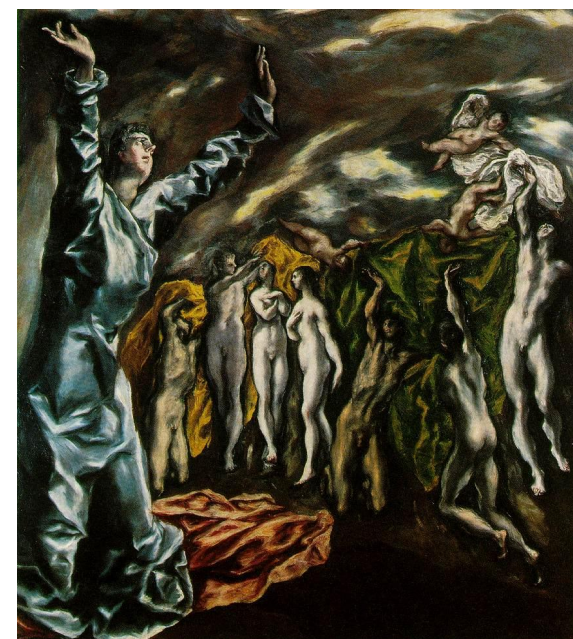
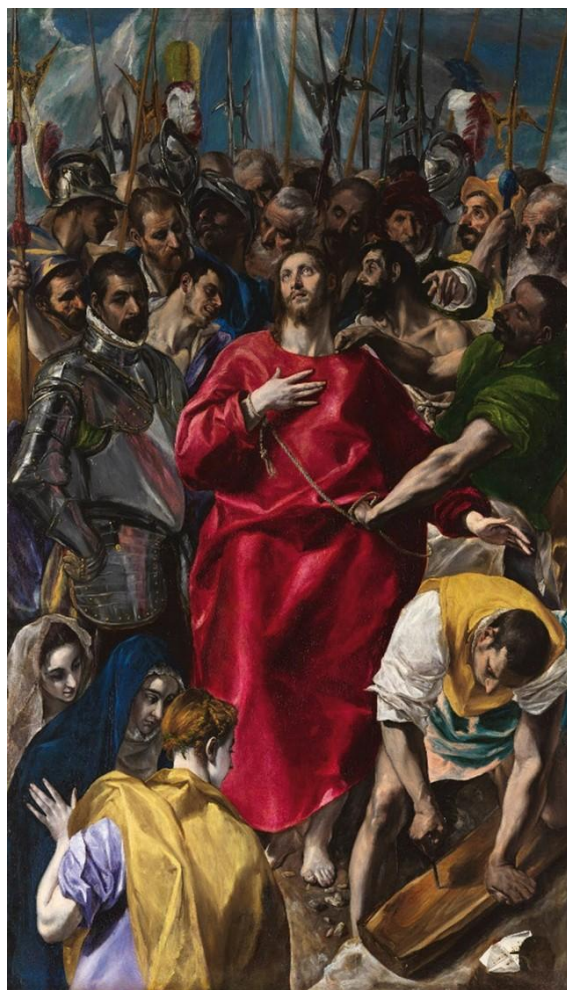
- Леонардо да Винчи(1452-1576) отказался от красочности. Строил картины на на бесконечно тонких тональных переходах.

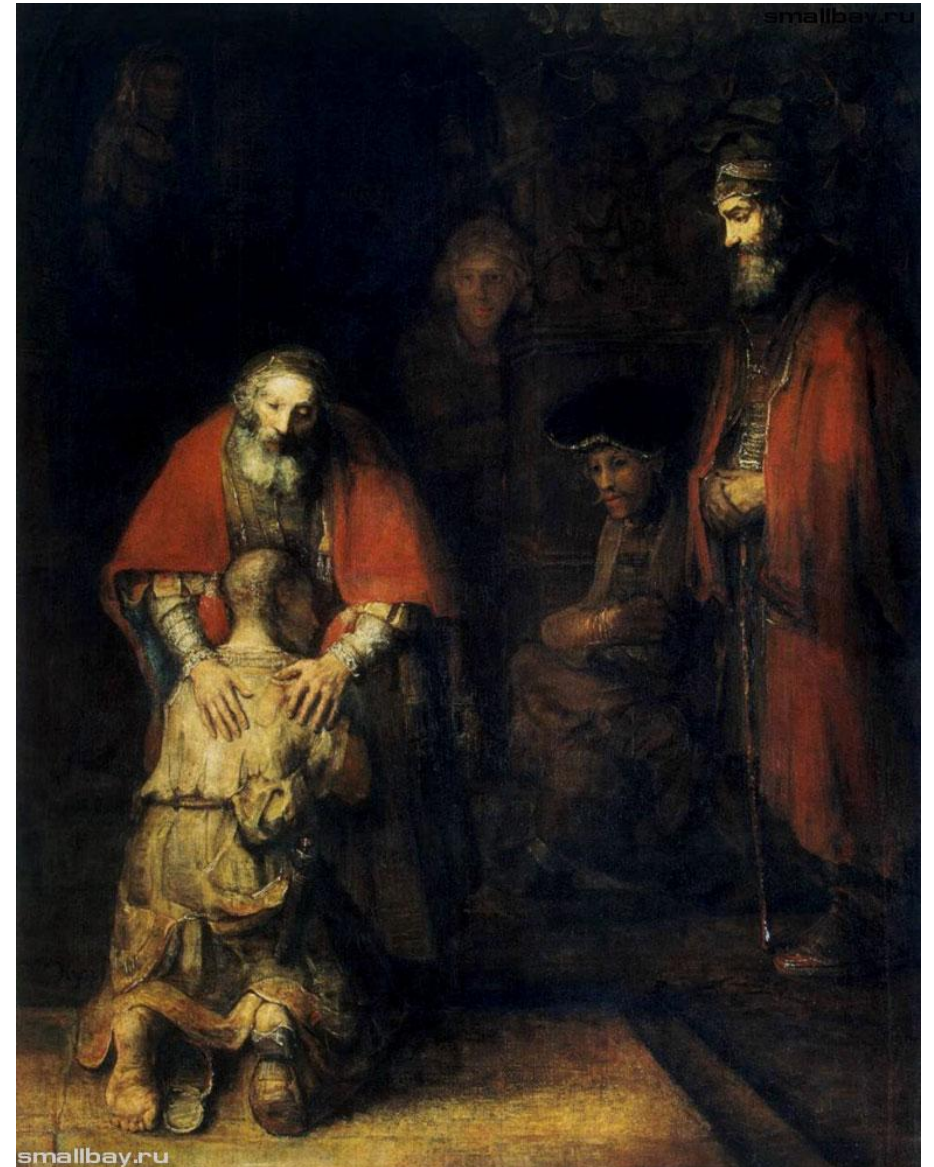
- Тициан(1477-1576) играл с холодным и теплым, блеклыми и насыщенным, светлыми и темным оттенком основного цвета.

- Эль Греко(1545-1614).Отец беспредметной живописи.Цвет для него – не цвет предметов, а абстрактное, экспрессивно-психологическое средство выражения темы.

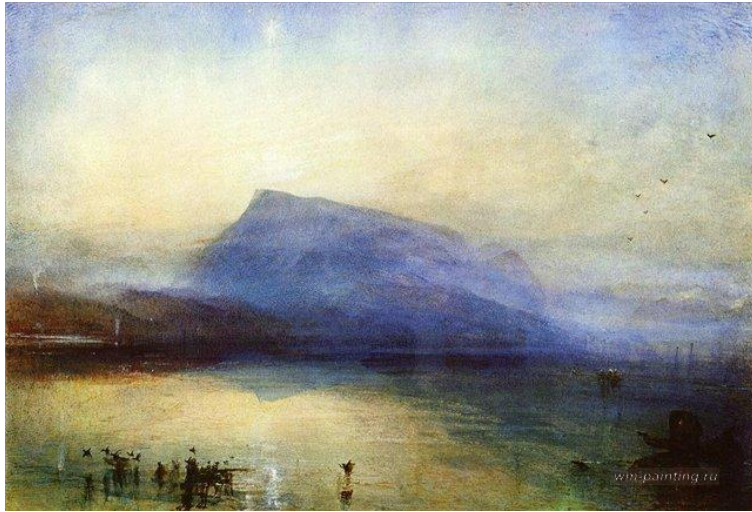
- Рембрандт (1606-1669) Живописец свето-тени. Цвет-плотная материя.

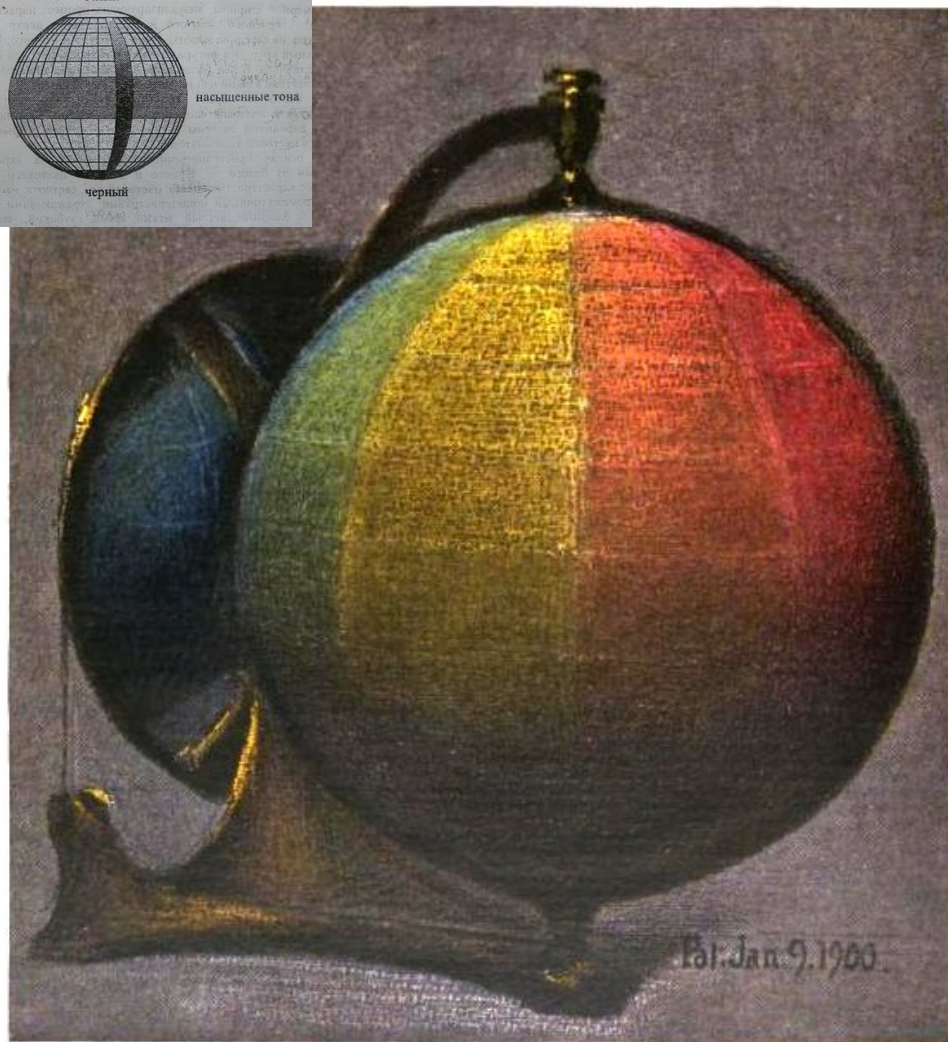
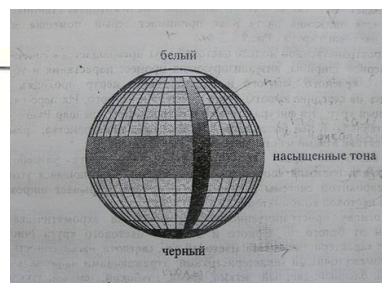
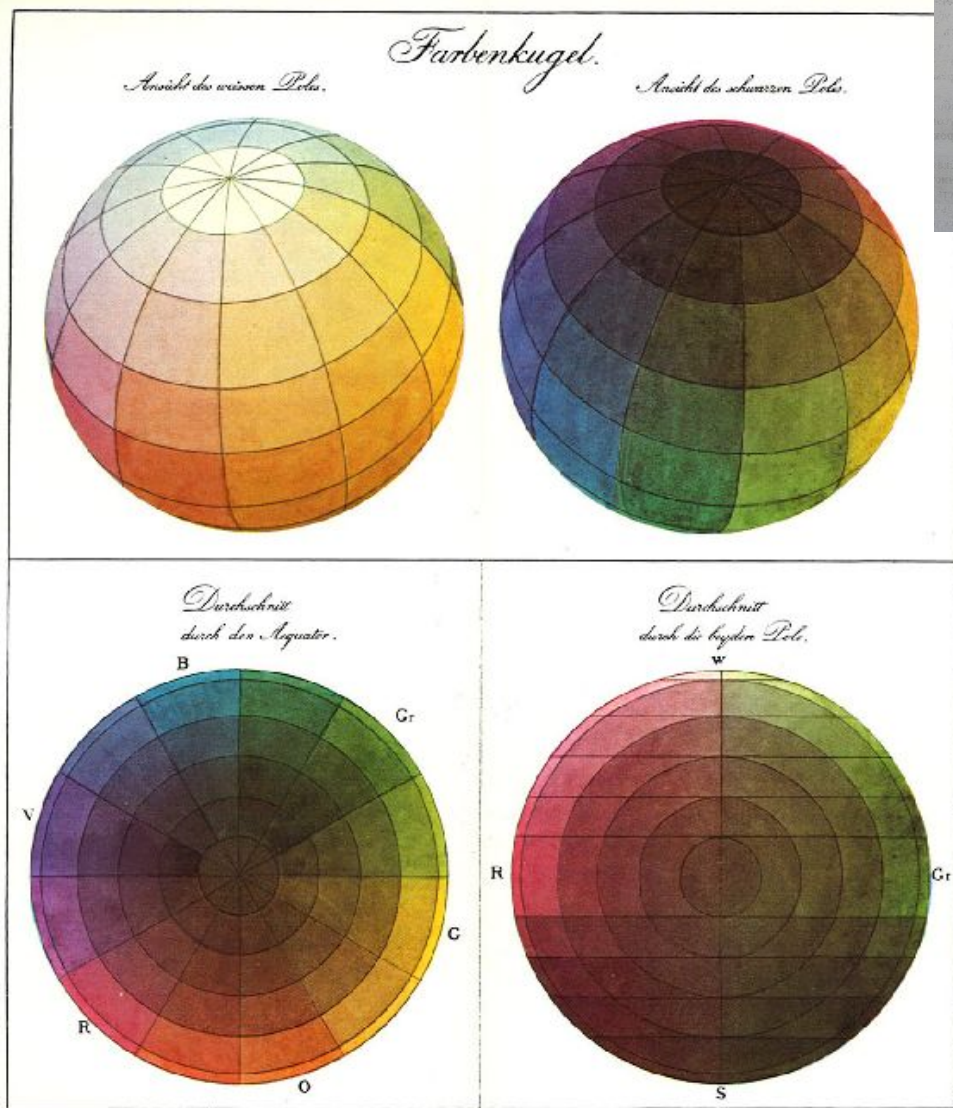
- Ампир, классицизм(реалистич.подобная, сдержанная):
черный, белый, серый + 1-3 хроматич.цветов

- Романтизм: Тернер(1775-1851), Констебль(1776-1837), Фридрих(1774-1840), Рунге(1777-1810). Цвет – средство эмоционального воздействия, способное передать "нстроение" пейзажа.

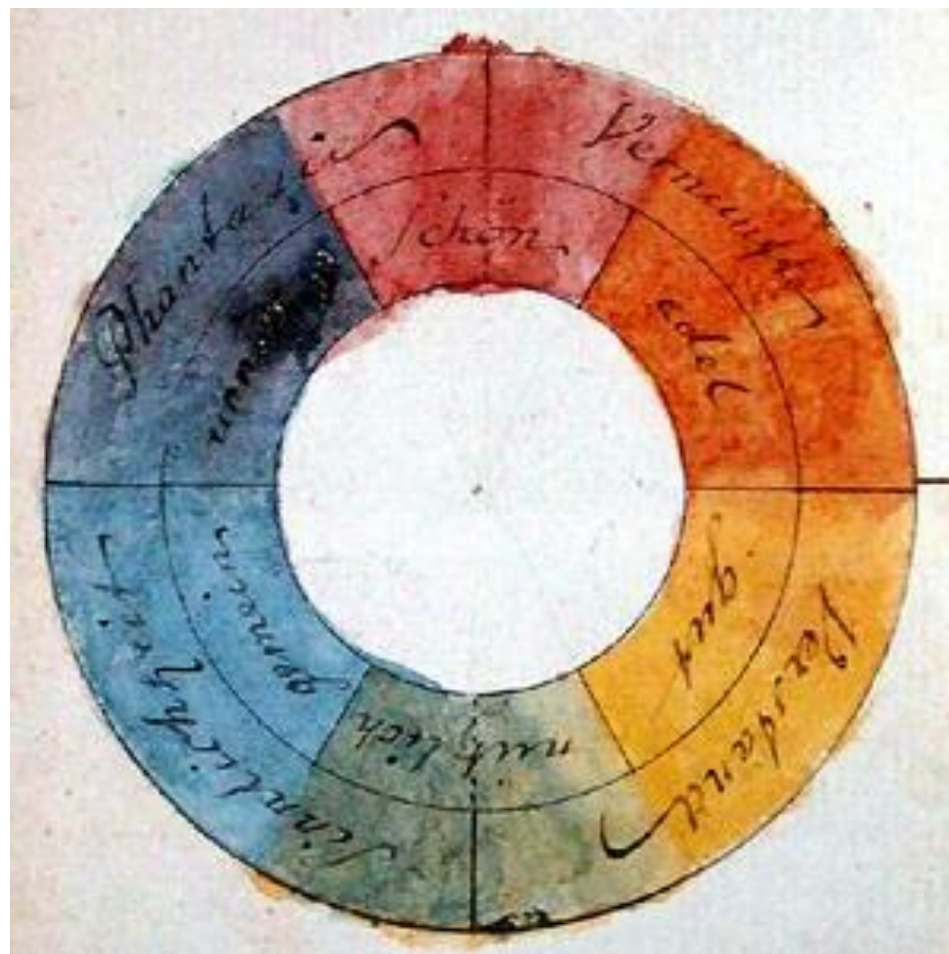

- К началу 19 столетия цвет, его действие и сущность стали возбуждать всеобщий интерес. 1810г. Филипп Отто Рунге опубликовал свое учение о цвете, используя цветовой шар в качестве координирующей системы.

A BALANCED COLOR SPHERE

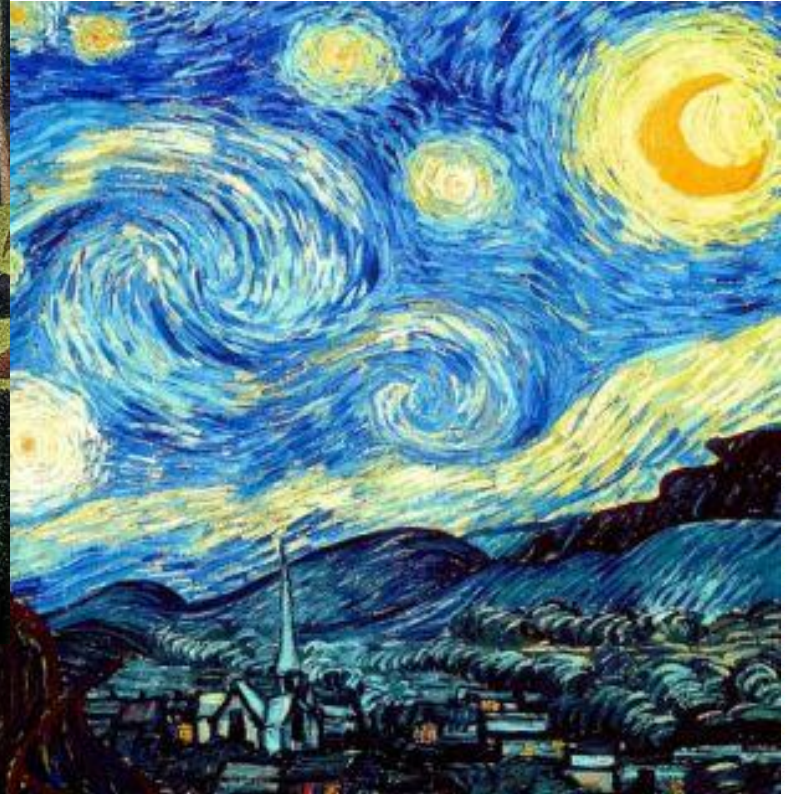
- 1810г, напечатан труд Гете о цвете. Ввел в в форме круга.
- 1816г. Трактат Шопенгауэра "Зрение и цвет"
- 1839г. М.Шеврель издал работу "О законе симультанного контраста и о выборе окрашенных предметов". Этот труд – основа импрессионистической и неоимпр-й живописи.

- Импрессионисты. Изучая природу , пришли к совершенно новой системе передачи цвета. Солнечный свет, меняющий цвет предметов и свет в атмосфере природного окружения.
- Моне(1840-1926) менял полотно каждый час, пытаясь зафиксировать меняющиеся цветовые рефлексы пейзажа и правдиво передать движение солнца , солнечного света и его отблесков.

- Неоимпрессионисты разбили цветовые поверхности на отдельные точки. Утверждали, что что точки чистого цвета должны смешиваться только "в глазах зрителя".

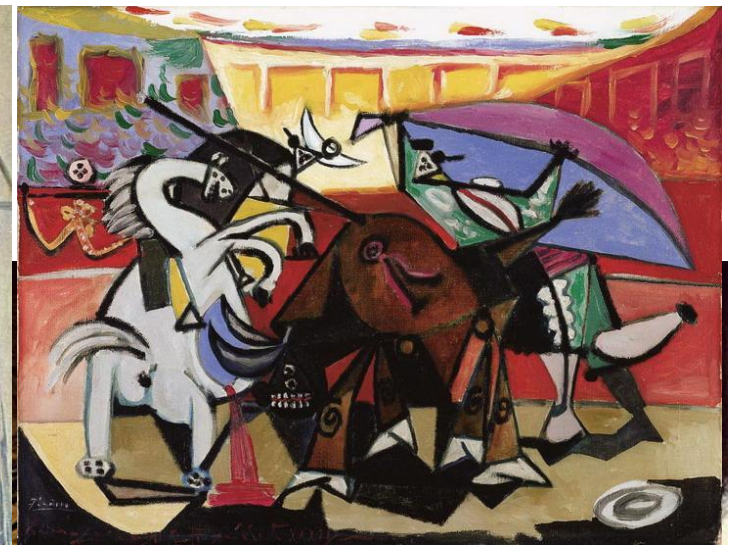
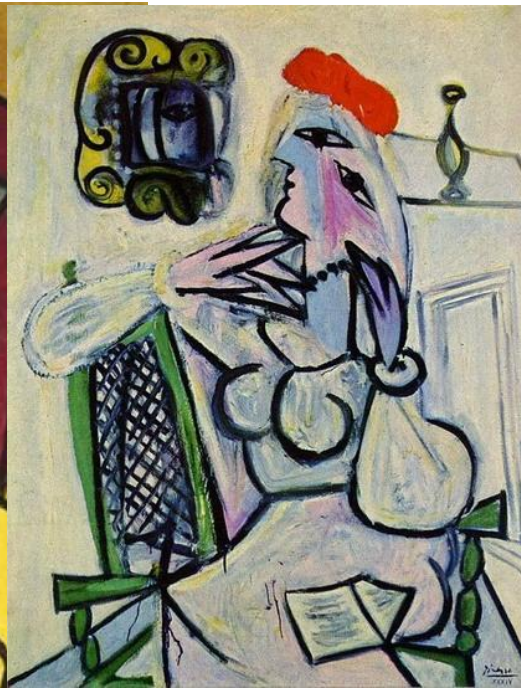
- Поль Сезанн(1839-1906) логически пришел к своей новой системе построения картин. Хотел создать "солидный" импрессионизм. Применил метод деления пуантилистов, но применил ко всей поверхности картины. Делал цветовые модуляции ко всей плоскости картины: переходы от холодного к теплomu, от светлого к темному, от тусклого к светящемуся. Делал картины основанные на контрасте холодного и теплого.

- Анри Матисс (1869-1954) обратился к впечатляюще простым и ярким цветовым плоскостям, располагая их в субъективно прочувствованном равновесии др.к др.

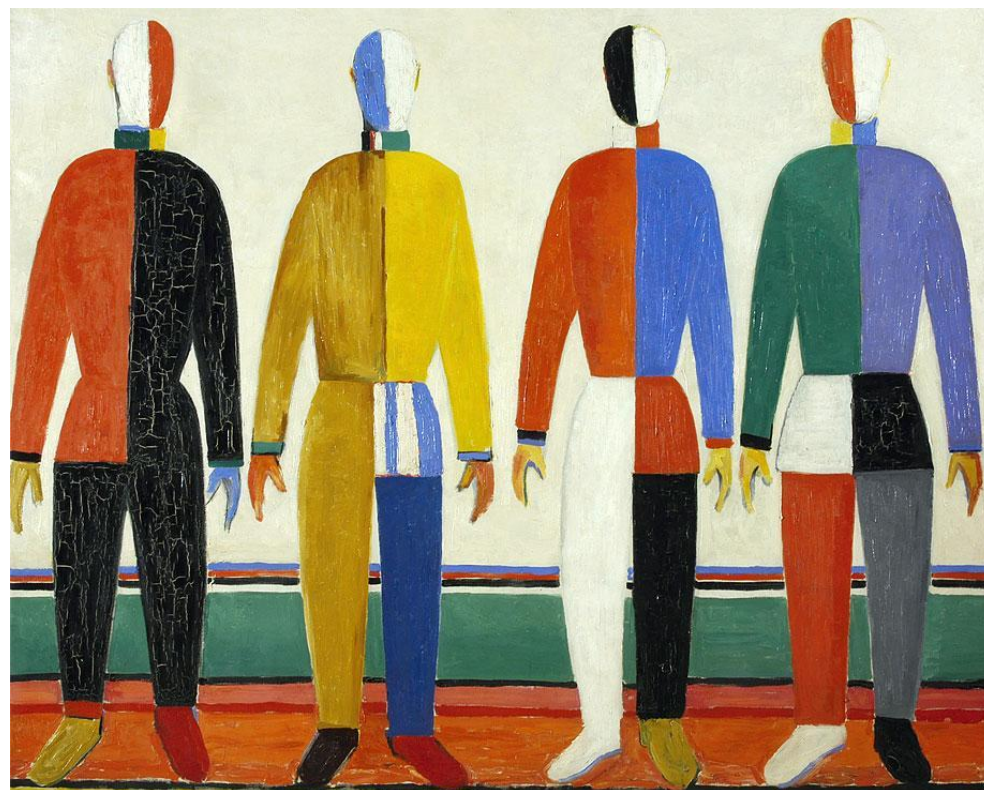
- Пикассо, Брак и Грис – кубисты, использовали цвет для выявления света и тени. Они интересовались формой, преобразуя предметы в абстрактные геометрические и добиваясь впечатления их объемности с помощью тональных градаций.

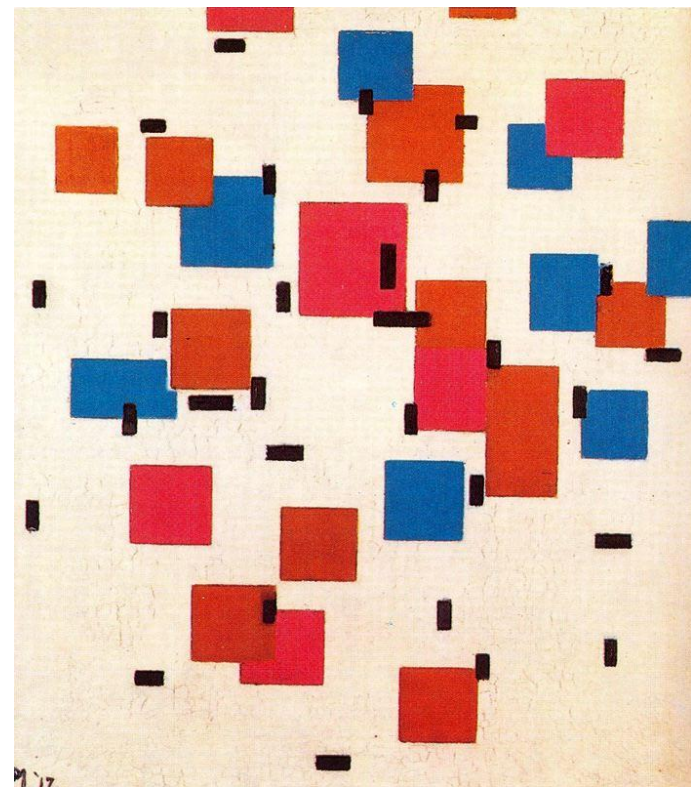
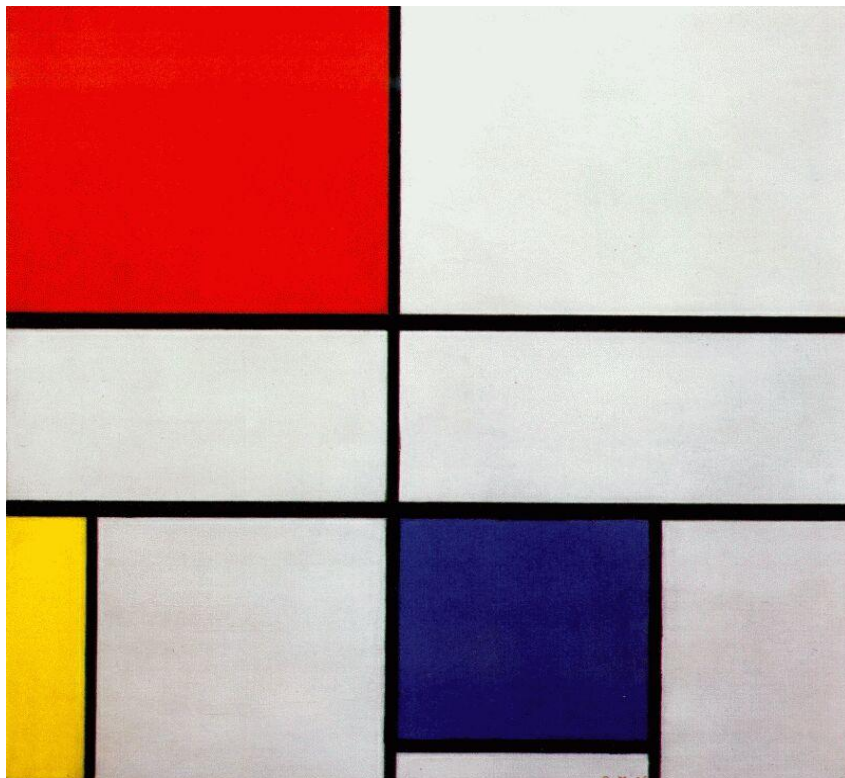
- Мунк, Кирхнер, Геккель, Нольде, Кандинский, Макр, Маке, Клее – экспрессионисты. Пытались вернуть живописи ее психологическое и духовное содержание. Выражали в цвете и форме свой внутренний духовный опыт.
- Кандинский с 1908г начал писать беспредметные картины. Он утверждал, что каждый цвет обладает присущей ему духовно-выразительной ценностью, что позволяет передавать высшие эмоциональные переживания, не прибегая к изображению реальных предметов.

- 1912-1917г в различных уголках Европы совершенно независимо друг от друга работали художники, произведения которых можно объединить общим понятием "конкретного искусства". В картинах большей частью беспредметные геометрические формы и чистые спектральные цвета выступали как реально действующие объекты.
- Купка, Делоне, Малевич, Иттен, Арп, Мондриан, Вантонгрло.

- Несколько позже Мондриан сделал шаг вперед. Он использовал чистый желтый, красный и синий в качестве конструктивного материала картин, где форма и цвет создавали эффект статического равновесия. Стремился к реальным, оптически различным конкретным гармоническим построениям.

- Сюрреалисты Макс Эрнст, Сальвадор Дали и др. Пользовались цветом, как средством для живописной реализации своих "нереальных образов".

- Развитие химии красок, моды и цветной фотографии вызвали общий широкий интерес к живописи, чувство цвета у многих людей утончилось.

- Природа цвета может изучаться с разных позиций.

- Физика.

Физики исследуют энергию электромагнитных колебаний, сущность световых частиц, которые несут свет; возможности цветового феномена, разложение цвета при его призматическом рассеивании; смешение цветного света, спектр различных элементов, частоту колебаний, длину волн.

- Химия.

Изучают молекулярную конституцию цветных материалов, пигментов, проблемы их прочности и выцветания, растворители, связующие вещества, изготовление синтетических красителей.

- Физиология.

Физиологи изучают различные действия света и цвета на наш зрительный аппарат – глаза и мозг, их анатомические связи и функции. Изучение вопросов приспособления зрения к свету и темноте, остаточные изображения.

- Психология.

Психологи интересуются проблемами влияния цветового излучения на психику и душевное состояние. Символика цвета, субъективное восприятие цвета и отношение к нему, цветовое воздействие.

- Живопись.

Художник должен обладать знаниями о цвете из всех сфер, но самое важное – понять разницу между тем, что воспринимается глазом и тем, что возникает в сознании человека.

Спасибо за внимание!