

**Колористический
анализ
художественного
произведения**

Архитектор и дизайнер оперируют формальным языком, поскольку целью их деятельности является создание объектов, не повторяющих форм существующего окружения. Они создают формы новой реальности – от элементов интерьера и городской среды до большой архитектуры и крупных средовых комплексов.

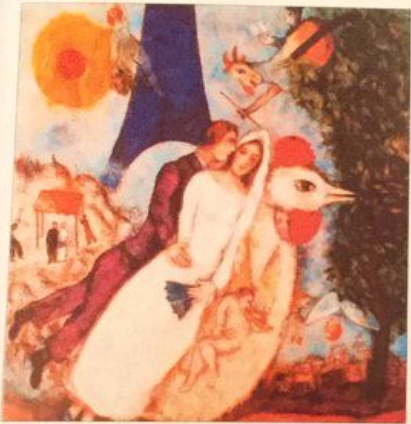
Формализация цветовой композиции

Формализация цветовой композиции – в данном случае – произведения живописи – передача его содержания формальными средствами:

- структура объекта – линия, пятно, их ритм и взаимное расположение;
- колорит объекта – цветовая палитра и её взаимосвязь со структурой.

Таким образом, цветопластическое содержание произведения передаётся не изобразительными средствами, имитирующими элементы реального окружения, а формальными средствами, создающими новую беспредметную реальность.

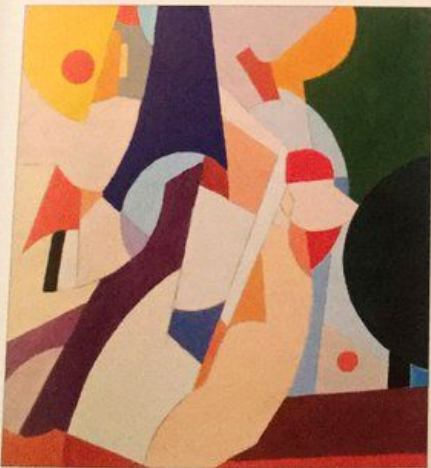
Формализация произведения живописи выполняется в несколько этапов:

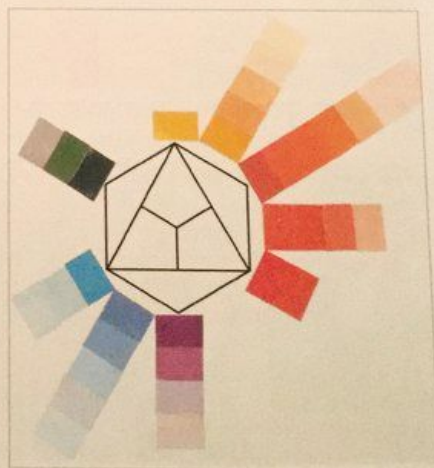
Оригинал

Линейная структура

Условная копия

Колористический анализ

1. Построение линейной структуры произведения выполняется на карандашной кальке, которая позволяет частично избавиться от подробностей изобразительного языка живописи, объединить близкие по цвету фрагменты.
2. Поиск обобщённых цветов в пределах элементов линейной структуры. Близкие по цвету пятна получают обобщённый локальный цвет.
3. Создание условной цветовой копии произведения живописи. Формализованное произведение живописи представляет собой конструкцию из локальных цветовых пятен, передающую наиболее существенные черты оригинала.
4. Создание копий в холодных, тёплых тонах, ахроматического (чёрно-белого) варианта копии.
5. Создание объёмно-пространственной модели копии. Макет может быть белый, цветной, частично цветной.

василий

кандинский

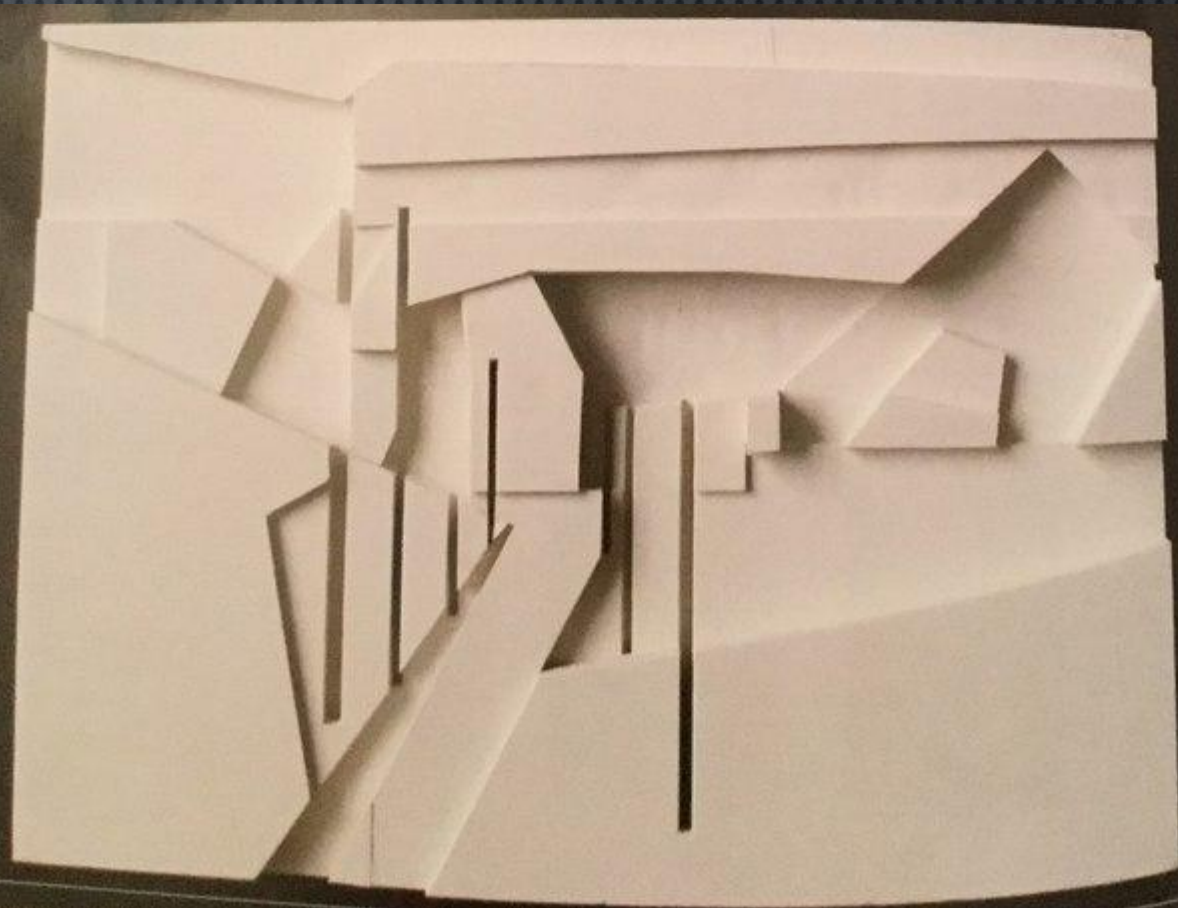
работа мастера

цветная тропа

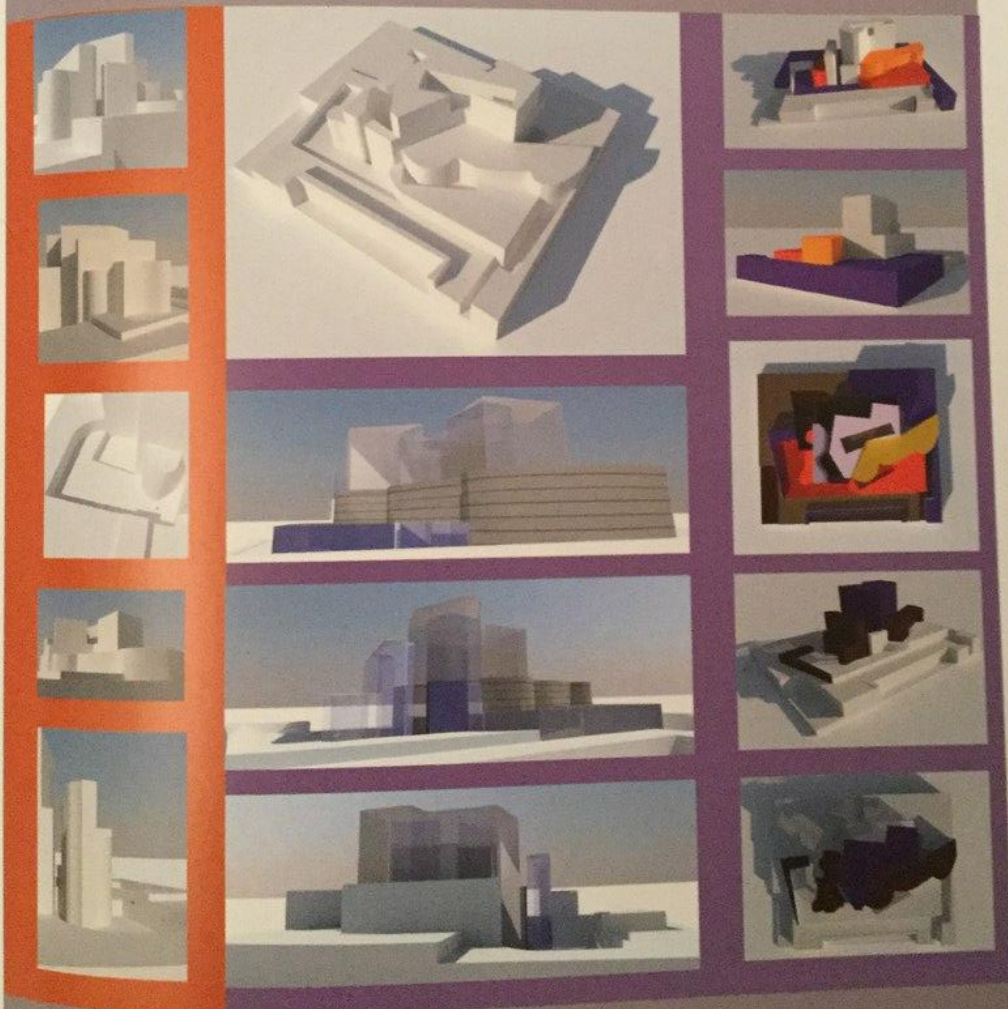
абстрактная композиция с контрастными цветами

Василий Кандинский. Зимний пейзаж. 1909

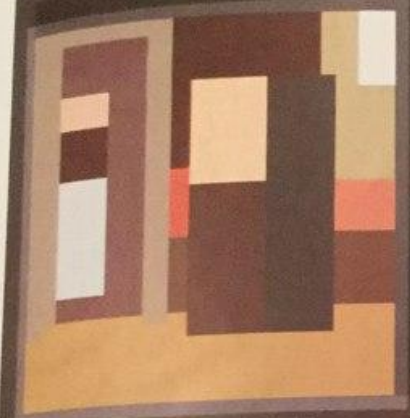
П.ПИКАССО. НАТЮРМОРТ С ГИТАРОЙ. 1921

КОЛОРИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЯ МАСТЕРА
ПЬЕР БОННАР 1867-1947

оригинал и его формализация

условная цветовая копия

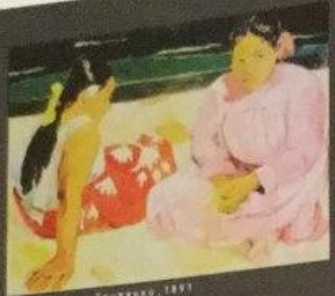
инверсия

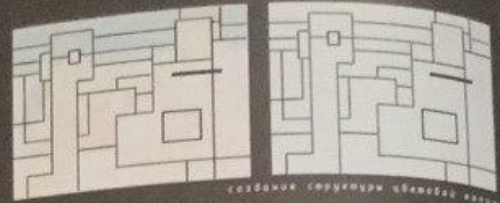
ПОСТРОЕНИЕ ТРЕХМЕРНОЙ КОМПОЗИЦИИ.
ВЫЯВЛЕНИЕ РАТРИКИ, ПЛАСТИКИ, ДИНАМИКИ ЦВЕТОВЫХ МАСС.

оригинал произведения П. Боннар, 1910-1915

Колористический анализ работы мастера

Полк Гагак. Таитенко, 1891

создание структуры цветовой копии

колористический анализ на цветовом круге

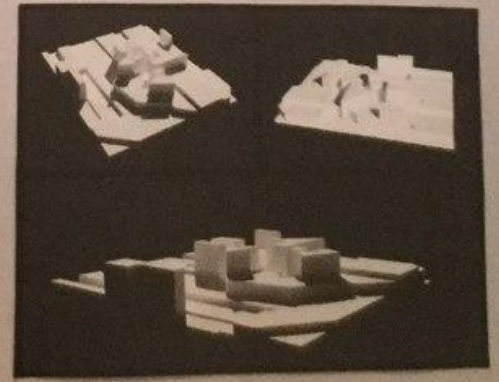
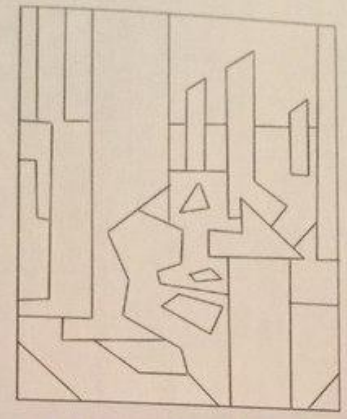
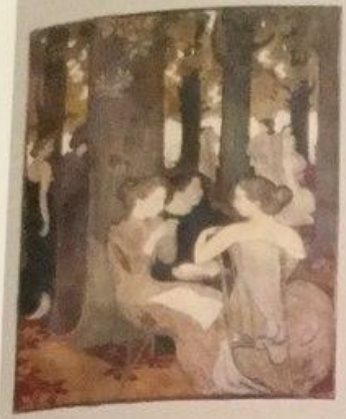
создание условной цветовой копии

пластическое решение в цветах условной копии (выявление объема)

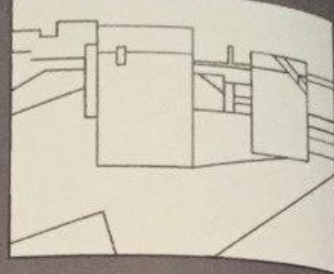
КОЛОРИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАБОТЫ МАСТЕРА МОРИСА ДЕНИ

Vincent Willem van Gogh
Haystacks in Provence

Создание структурной цветовой карты

Создание структурной цветовой карты

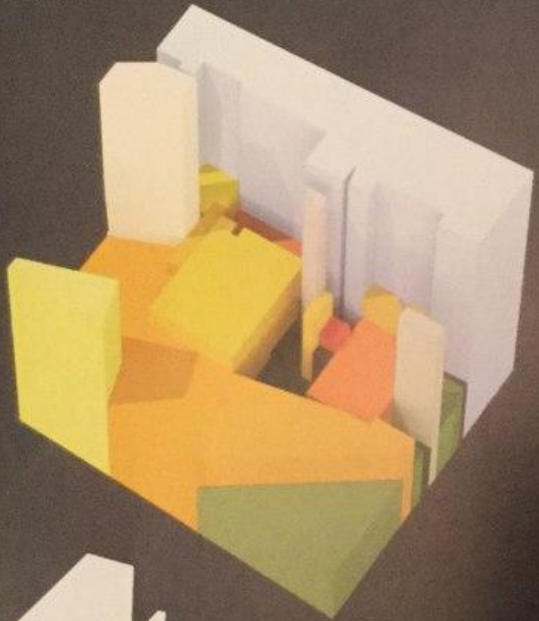
Создание пространственной цветовой карты

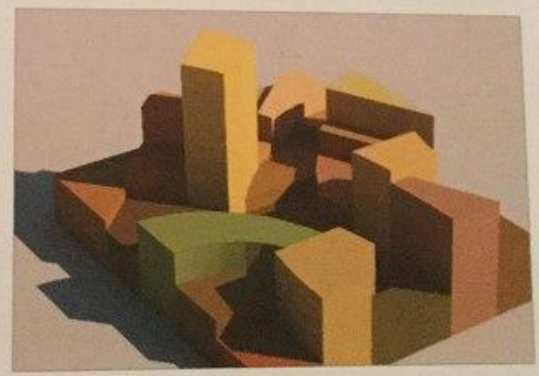
Формирует архитектурные формы

Визуализация решения цветовой карты

Винсент Ван Гог. Стога в Провансе. 1888

Винсент Ван Гог. Пейзаж с домом и пахарем. 1889

АНАЛИЗ РАБОТЫ МАСТЕРА И ЕЕ АРХИТЕКТОНИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

Vincent van Gogh
Maison Steenkerck with the Mill at Saint-Paul
1889

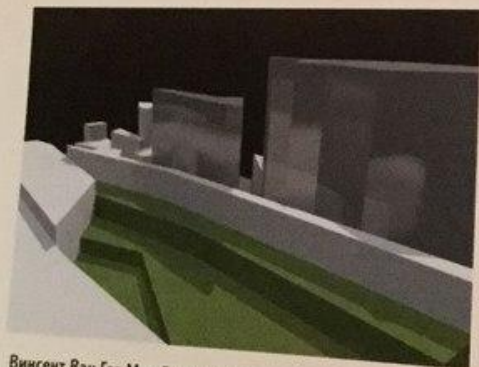
Условная цветовая копия работы мастера

Архитектоническая интерпретация работы мастера (без цвета, с цветом, в материале)

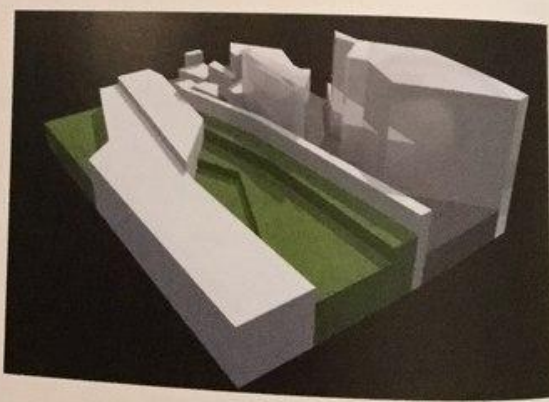
Стереоскопический анализ работы мастера

Визуализация анализа работы мастера

Vincent

Винсент Ван Гог. Мон-Госсье и местечко Сен-Поль. 1889

Vincent Willem van Gogh Olive Trees, 1889

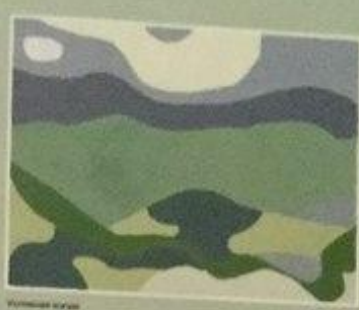
Винсент Ван Гог (1853-1890) - голландский живописец, один из основоположников экспрессионизма. Его творчество оказало огромное влияние на развитие европейского искусства XX века. В 1889 году он написал картину «Оливковые деревья», которая является ярким примером его позднего творчества.

Исходный вариант

Линейная структура (формализация, вариант 2)

Условная копия

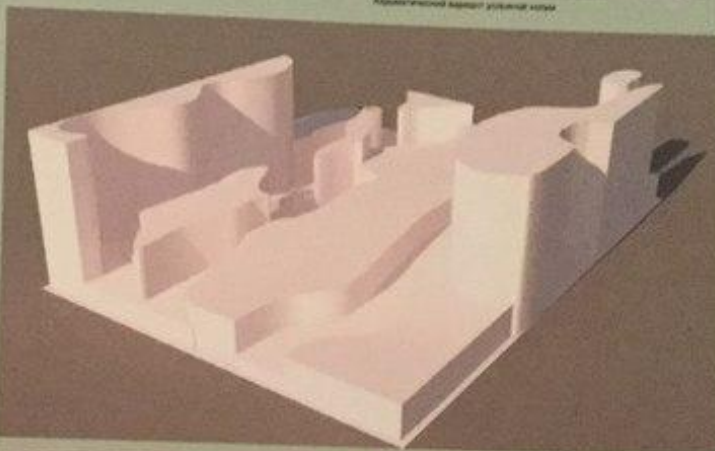
Архитектонический вариант условной копии

Стереоскопический анализ
У работы использованы различные цвета: синий, зеленый, желтый, красный, белый, серый, черный. Так же присутствуют различные формы: круги, квадраты, прямоугольники.

Линейная структура (формализация, вариант 1)

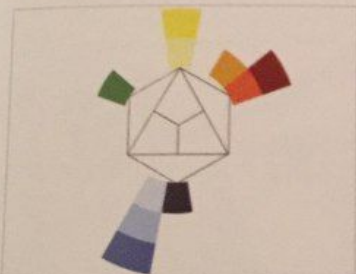

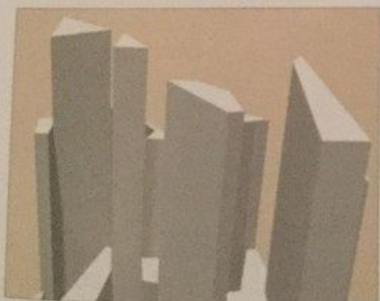
Оригинал

Условная копия

Колористический анализ

Монохромная объемно-пространственная форма

Этапы работы

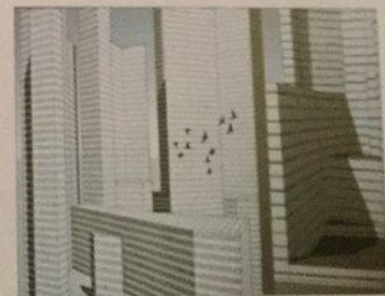
Линейная структура

Ахроматический вариант условной копии

Объемно-пространственная форма с цветом

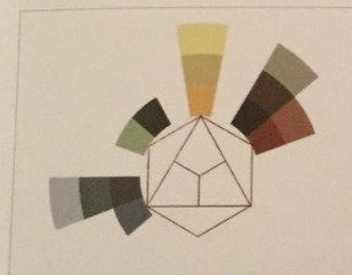
Архитектурная визуализация

Оригинал

Условная копия

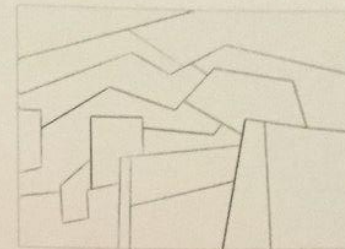

Колористический анализ

Монохромная объемно-пространственная форма

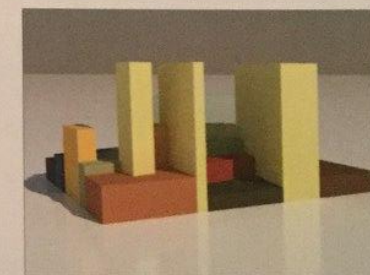
Этапы работы

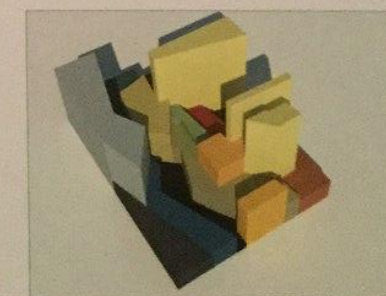
Линейная структура

Ахроматический вариант условной копии

Объемно-пространственная форма с использованием цвета

Объемно-пространственная форма с использованием цвета

Джино Северини Колористический анализ картины «Женщина с зеленым растением» 1917

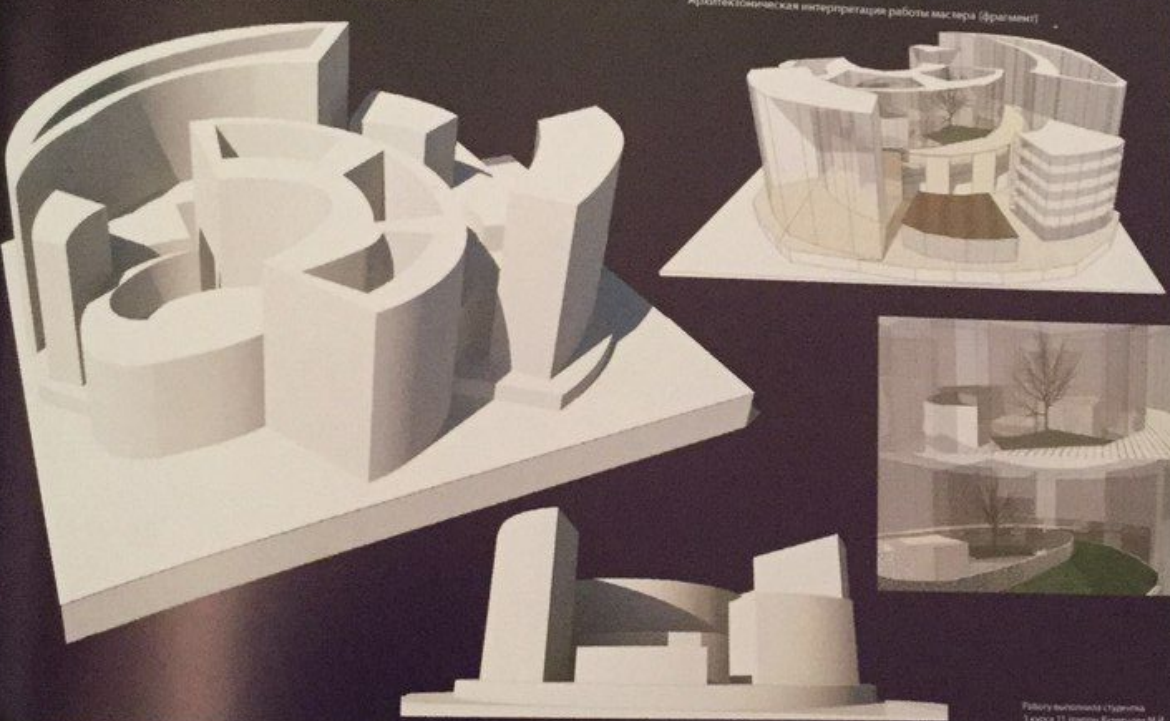

Гончарова Н.С.
«Павлин под ярким солнцем» 1911 г.

Колористический анализ по кругу Иттена
Применение теории цвета Иттена к анализу картины Гончаровой. Анализ и выделение основных цветовых элементов. Анализ и выделение основных элементов композиции. Сравнение цвета оригинала и цвета условной копии.

Картина «Павлин под ярким солнцем» Создание структуры условной копии Создание условной цветовой копии Ахроматический вариант

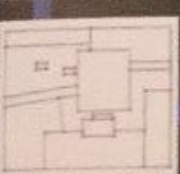
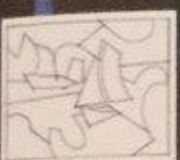
Наталья Гончарова. Павлин под ярким солнцем. 1911

Работа выполнена студентами 1 курса 11 группы Архитектуры МГУ

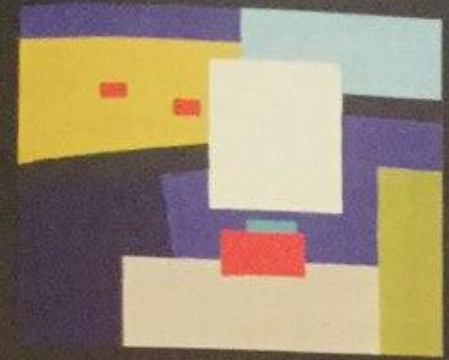
MAURICE DE VLAMINCK

ПОРТРЕТ МАУРИСА ДЕ ВЛАМИНКА - 1892 ГОД

ПЛАНЫ ОБЪЕКТА

КОМПОЗИЦИИ МАУРИСА ДЕ ВЛАМИНКА

КОМПОЗИЦИИ С ОБЪЕКТАМИ

ДИАГРАММА ЦВЕТОВ

Maurice de Vlaminck

ПОРТРЕТ МАУРИСА ДЕ ВЛАМИНКА

КОМПОЗИЦИИ МАУРИСА ДЕ ВЛАМИНКА

КОМПОЗИЦИИ С ОБЪЕКТАМИ

Albert Marquet

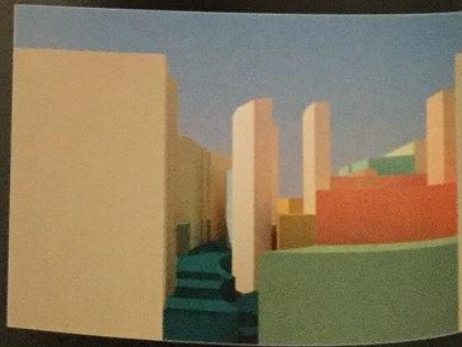
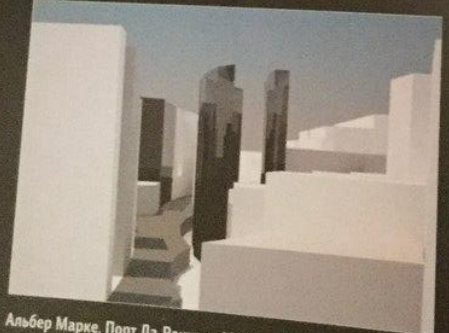
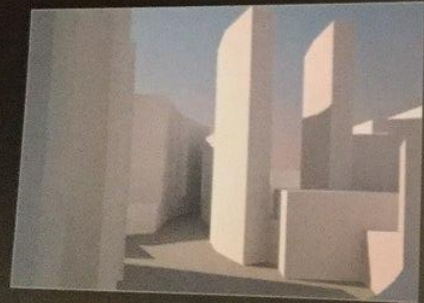
Работа мастера
Эскиз - планка
Цветовая раскладка по кругу Иттена

Цветовая формализация

Цветовая интерпретация

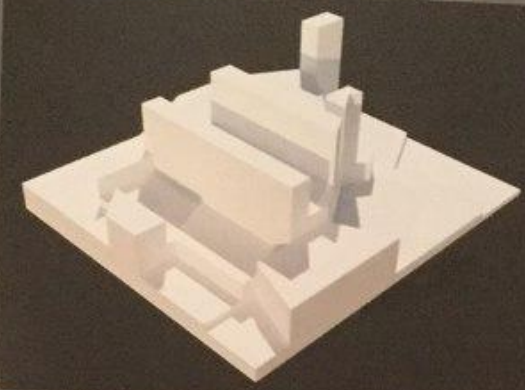
Работа мастера

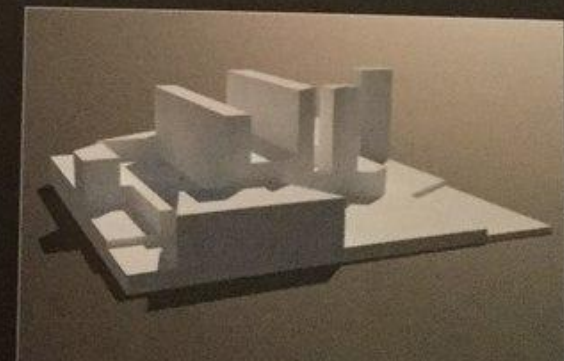
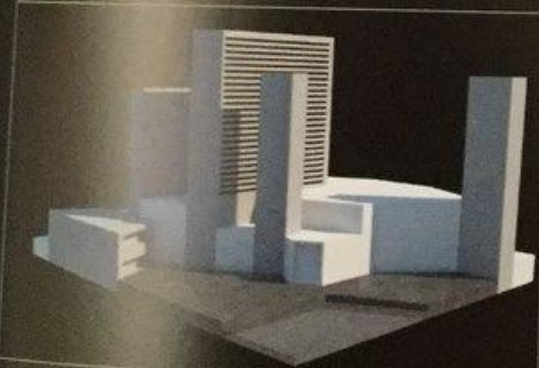
Альбер Марке. Порт Ла-Рошель. 1911

Andre Derain

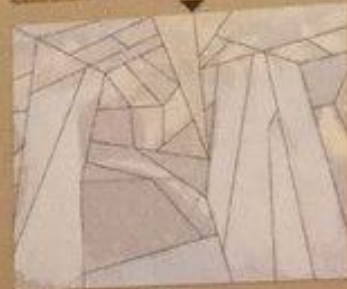
Le vieux quartier a Cagnes

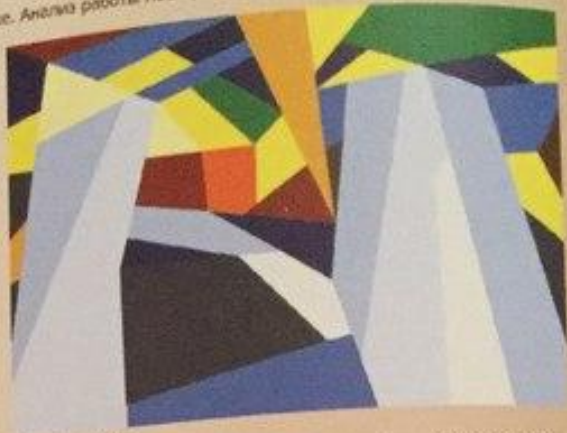
Работа мастера

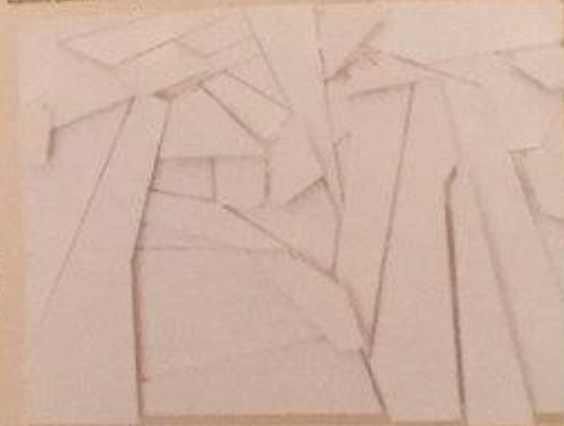
Maurice Denis
«СВЯТЫМ УМОТЯМ» 1894

Задание по колористике. Анализа работы мастера и построение архитектурной формы

Maurice Denis

LUIGI RUSSOLO

Луиджи Руссо. Восстание. 1911

Gino Severini

Джино Северини. Натюрморт с бутылкой Марсала. 1917

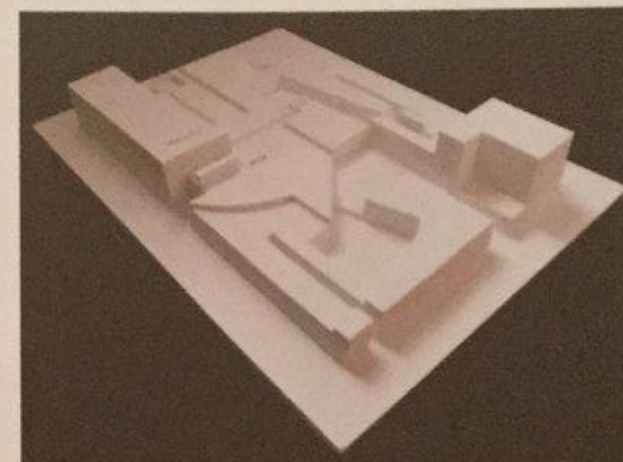
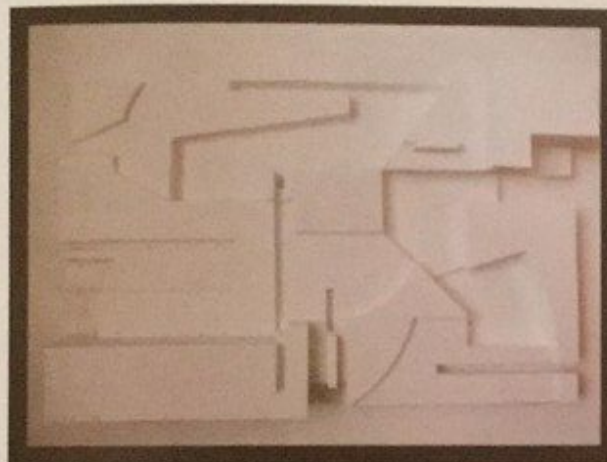
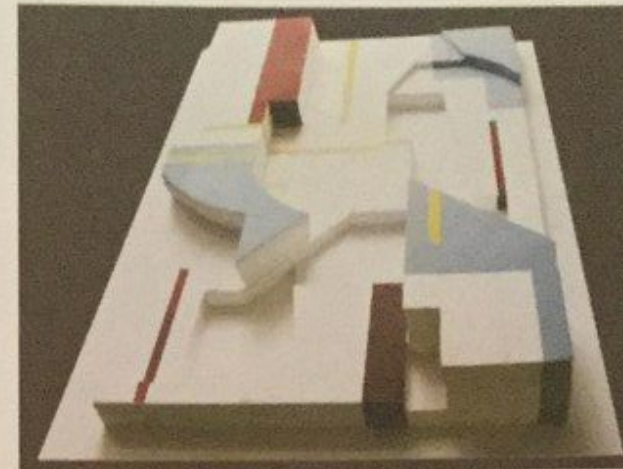
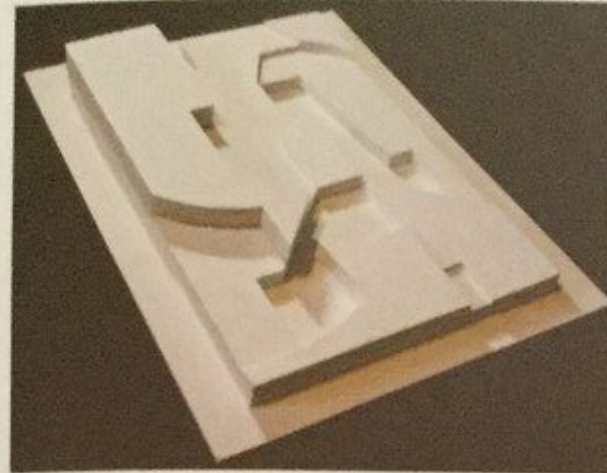
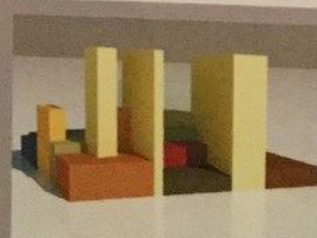
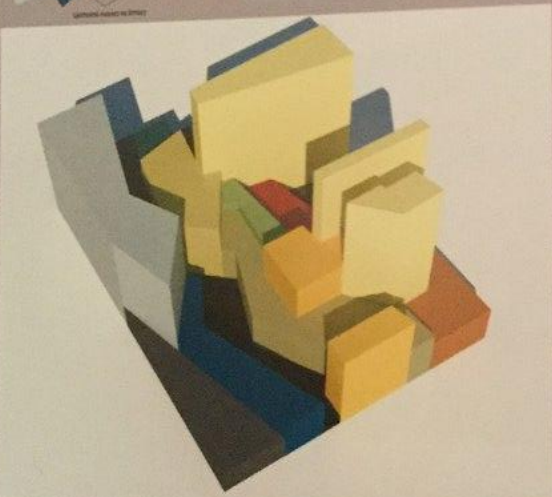
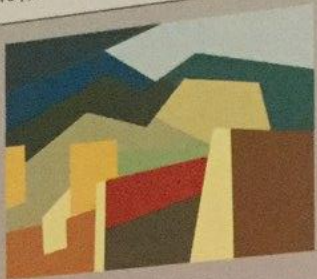

Рис. 19. Примеры выполнения упражнения «Цвет в пространстве»

André Louise Derain

Charing cross bridge

Работа мастера

Условная линейная структура

Условная структура с акцентом на геометрию

Исходительная форма на абстрактном фоне

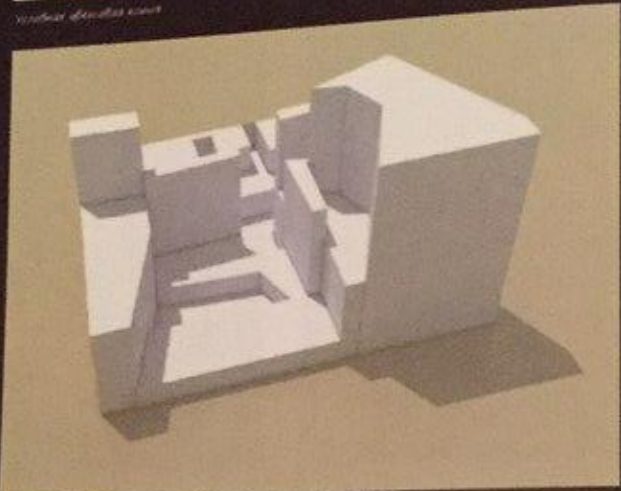
Формальная работа мастера

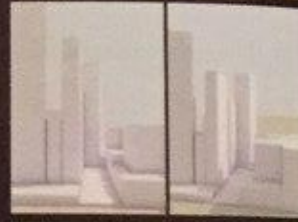
Минималистическая структура

Архитектурная интерпретация работы мастера

Архитектурная интерпретация работы мастера

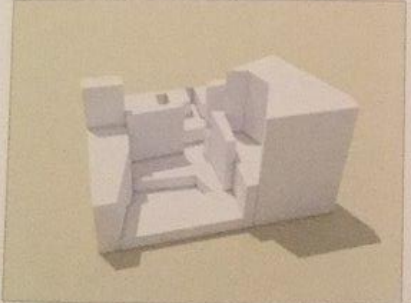
Работу выполнил студентка 11 курса 4 группы Лунько Анастасия
Руководитель: Зинаида Павловна Матвеева

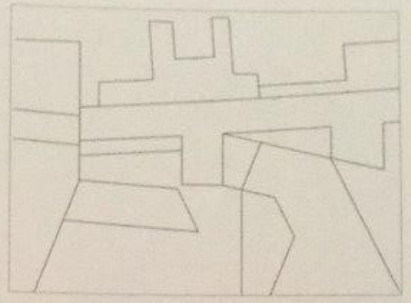
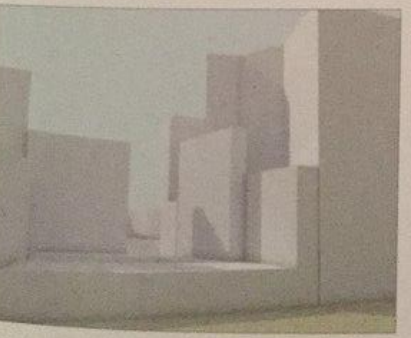
Оригинал

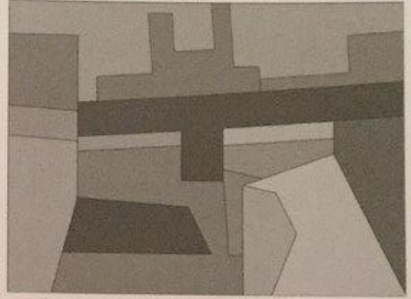
Условная копия

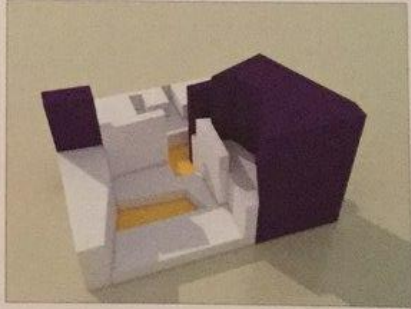
Монохромная объемно-пространственная форма

Линейная структура

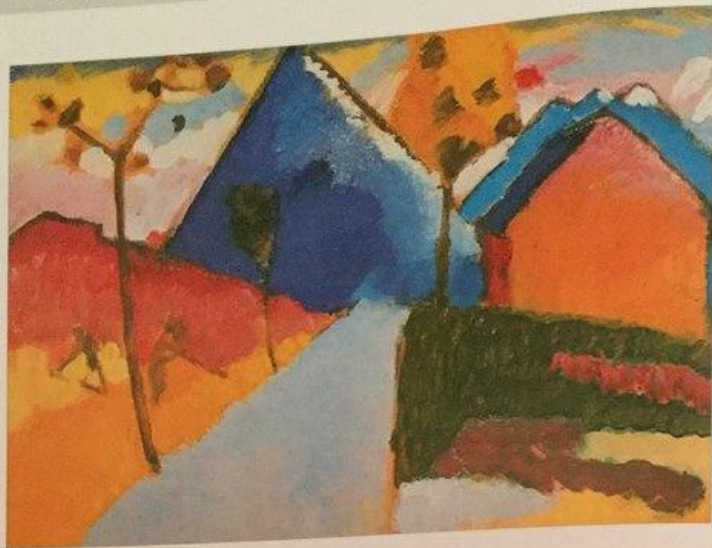

Ахроматический вариант условной копии

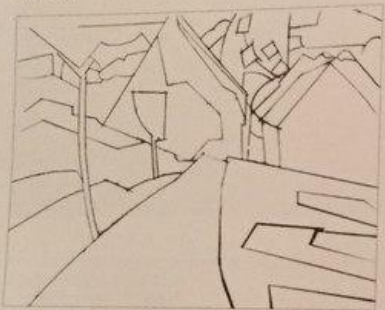

Объемно-пространственная форма с использованием цвета

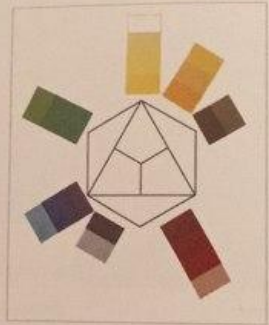

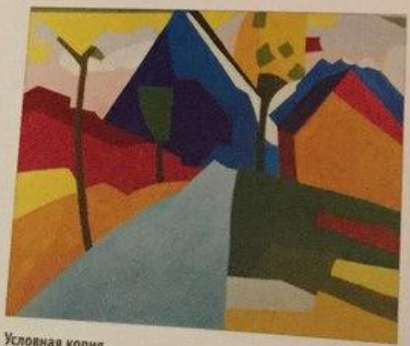
Оригинал

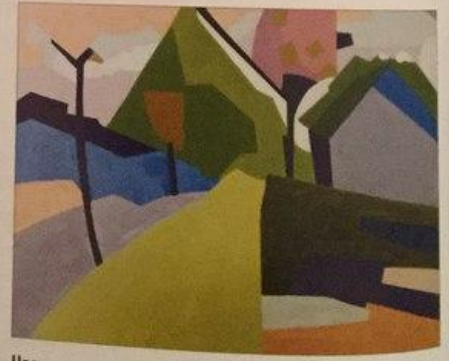
Линейная структура

Колористический анализ

Условная копия

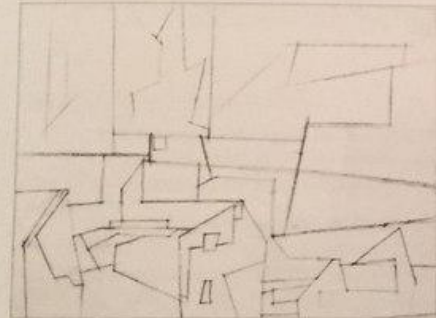

Цветовая интерпретация с поворотом на 90°

Рис. 16 б. Создание серии цветowych композиций на основе произведения живописи. Василий Кандинский. Дорога в горы. 1909

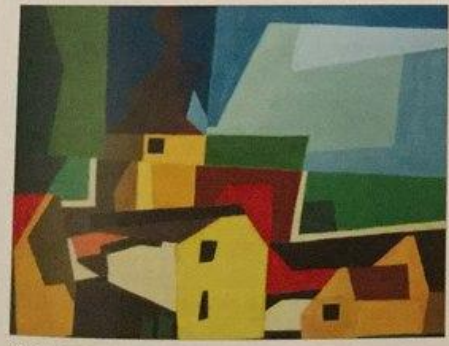
Оригинал

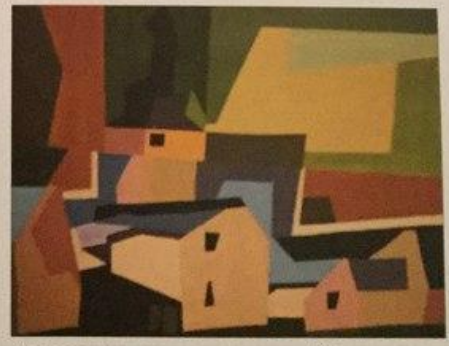
Линейная структура

Колористический анализ

Условная копия

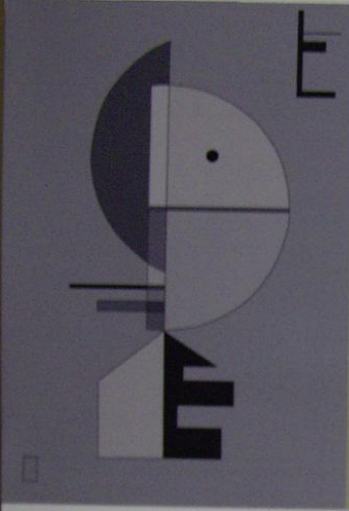
Цветовая интерпретация с поворотом на 90°

Рис. 16 в. Создание серии цветowych композиций на основе произведения живописи. Лайонель Фейнингер. Городской пейзаж. 1901

Кандинский

Колористический анализ произведения мастера

Чёрно-белая копия

Условная копия

Макет

Палитра

Интерпретация произведения

Примерный минимум для этой работы, желательно разместить ещё несколько фотографий с макета.