

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.

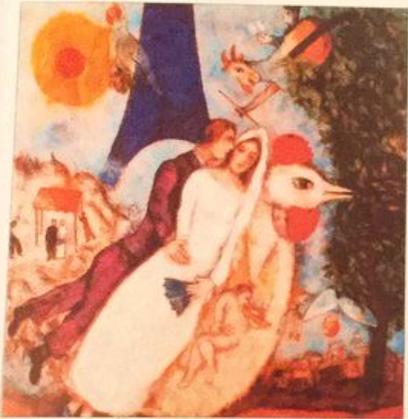
Формализация цветовой композиции

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.

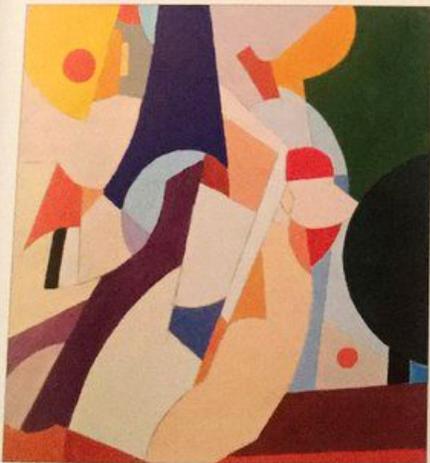
Формализация произведения живописи выполняется в несколько этапов:

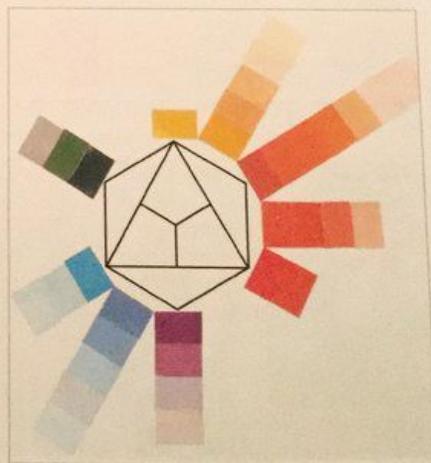
Оригинал

Линейная структура

Условная копия

Колористический анализ

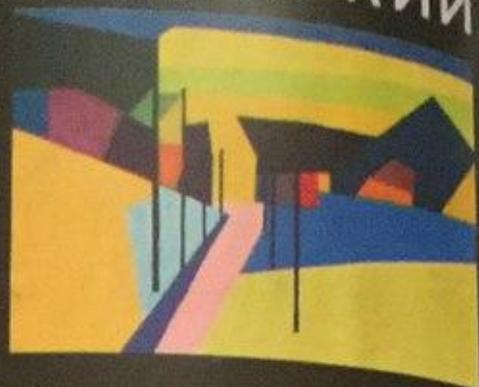
1. Построение линейной структуры произведения выполняется на карандашной кальке, которая позволяет частично избавиться от подробностей изобразительного языка живописи, объединить близкие по цвету фрагменты.
2. Поиск обобщённых цветов в пределах элементов линейной структуры. Близкие по цвету пятна получают 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

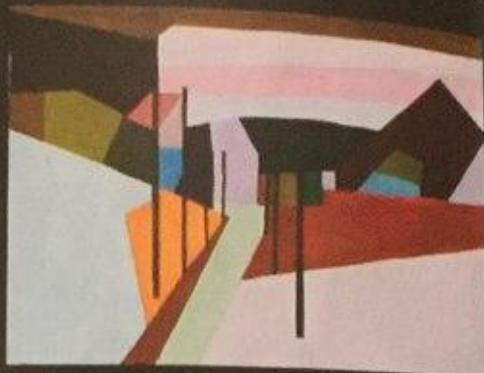
кандинский

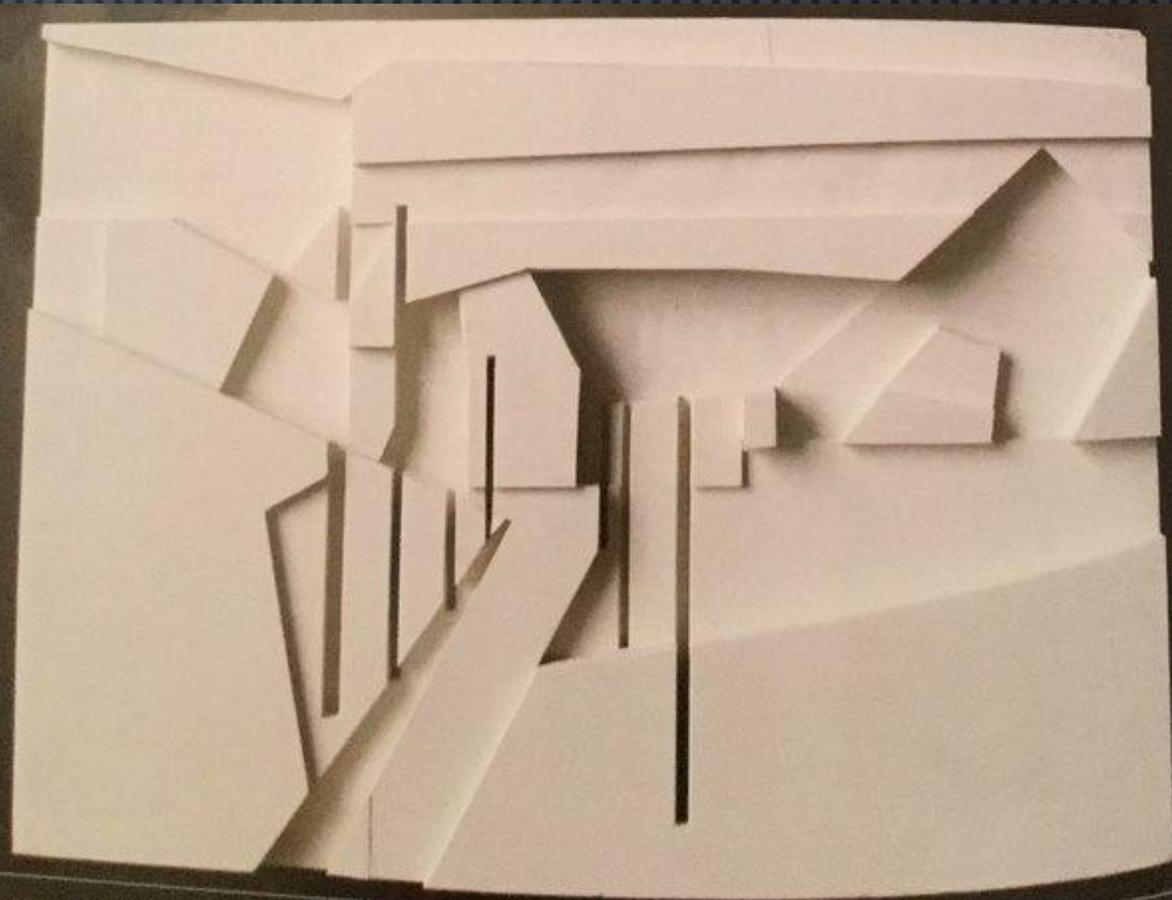
работа мастера

цветная тропа

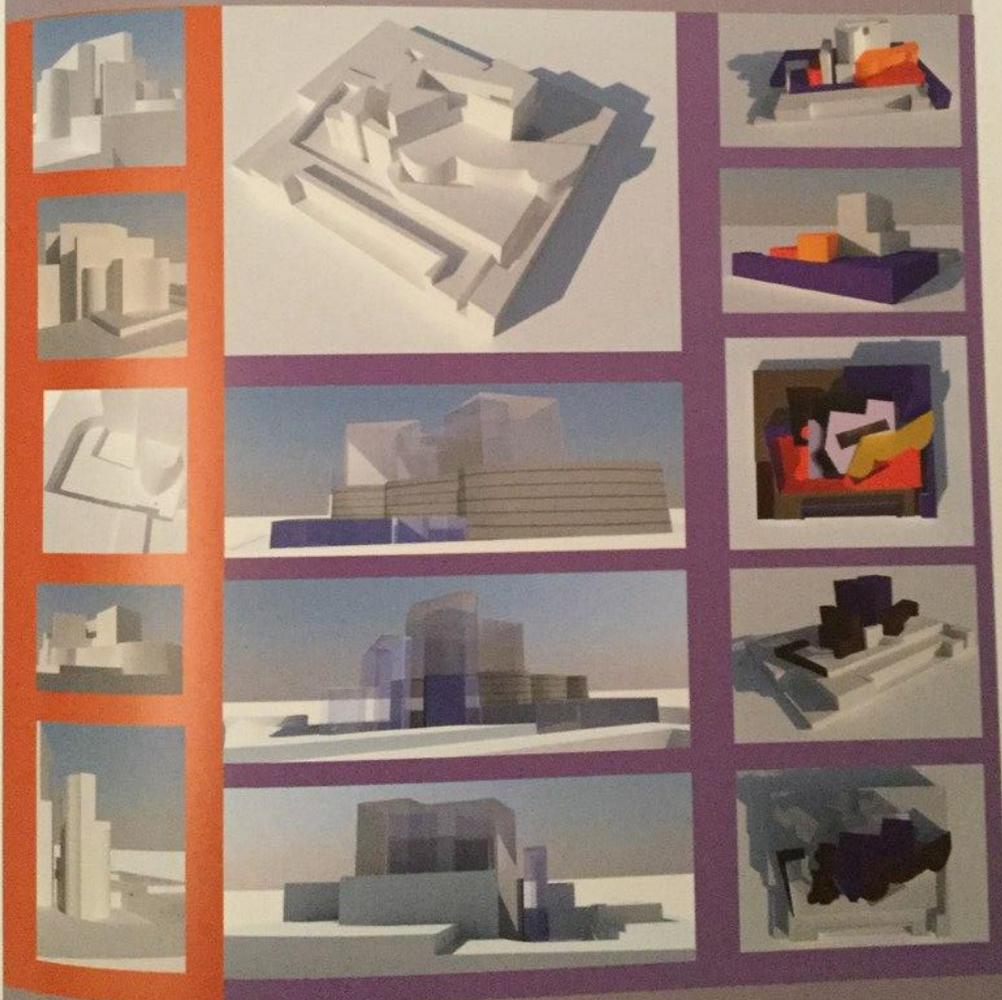
абстрактная композиция с контрастными цветами

Василий Кандинский. Зимний пейзаж. 1909

П.ПИКАССО. НАТЮРМОРТ С ГИТАРОЙ. 1921

КОЛОРИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЯ МАСТЕРА
ПЬЕР БОННАР 1867-1947

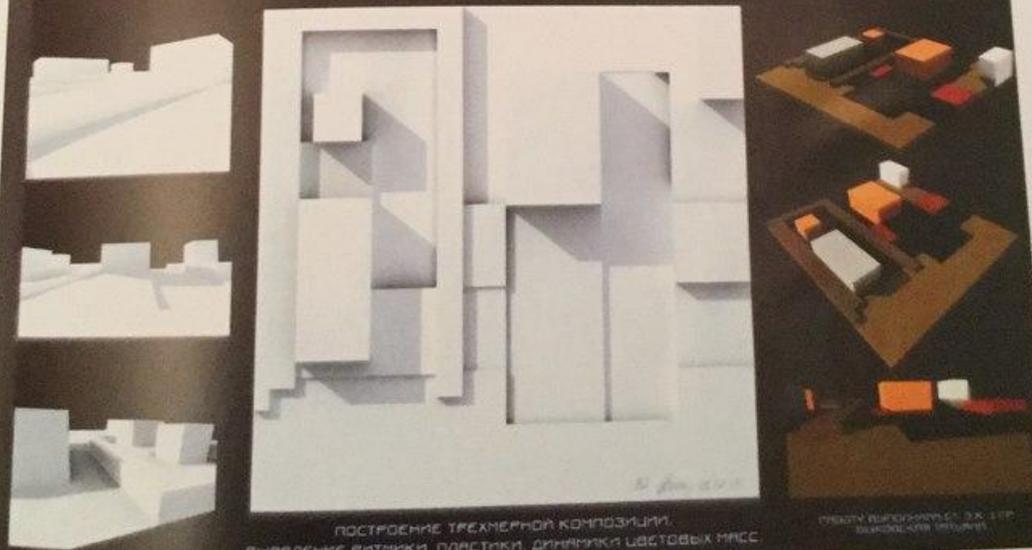
оригинал и его формализация

условная цветовая копия

инверсия

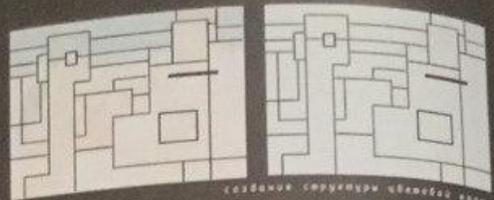
ПОСТРОЕНИЕ ТРЕХМЕРНОЙ КОМПОЗИЦИИ.
ВЫЯВЛЕНИЕ РАТРИКИ, ПЛАСТИКИ, ДИНАМИКИ ЦВЕТОВЫХ МАСС.

ПЕЧАТЬ ВЫПОЛНИЛ С.Ж. СЕРГЕЕВ

Колористический анализ работы мастера

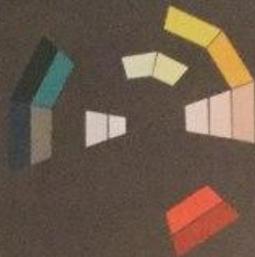
Полк Гаук. Теупоо. 1897

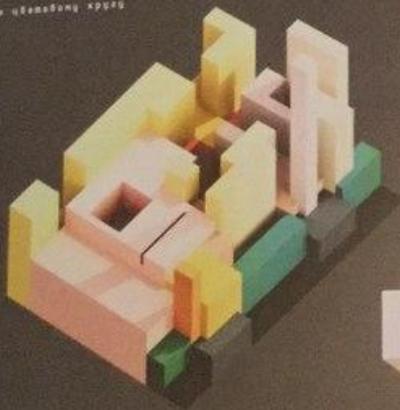
создание структуры условной копии

колористический анализ на цветовом круге

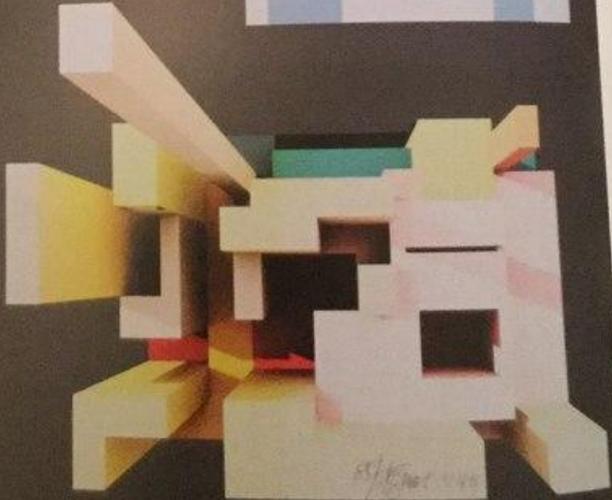

создание условной цветовой копии

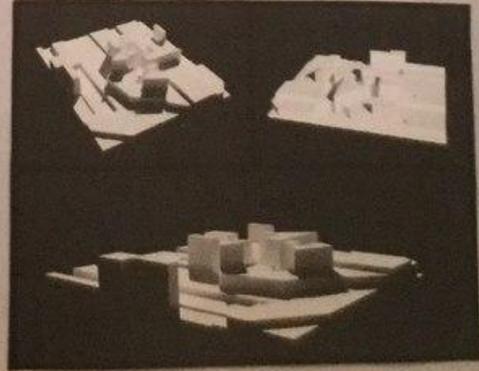
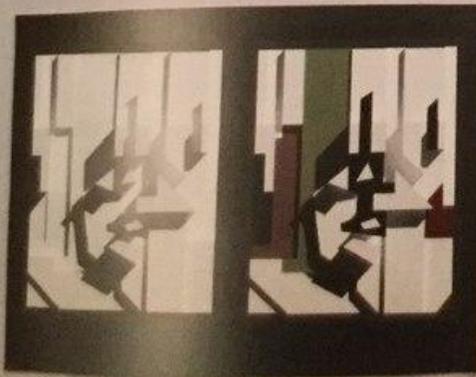
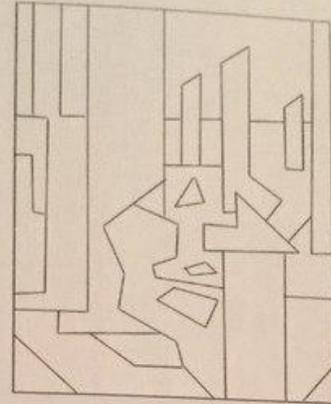

пластическое решение в цветах условной копии

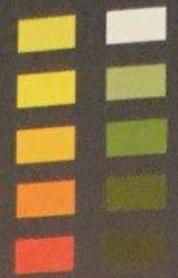
(выявление объема)

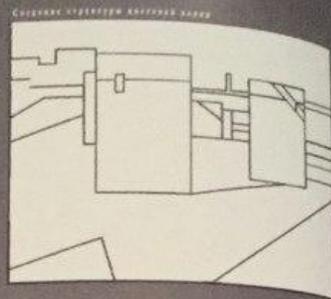
КОЛОРИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАБОТЫ МАСТЕРА МОРИСА ДЕНИ

Vincent Willem van Gogh
Haystacks in Provence

Исходное решение цветовой палитры

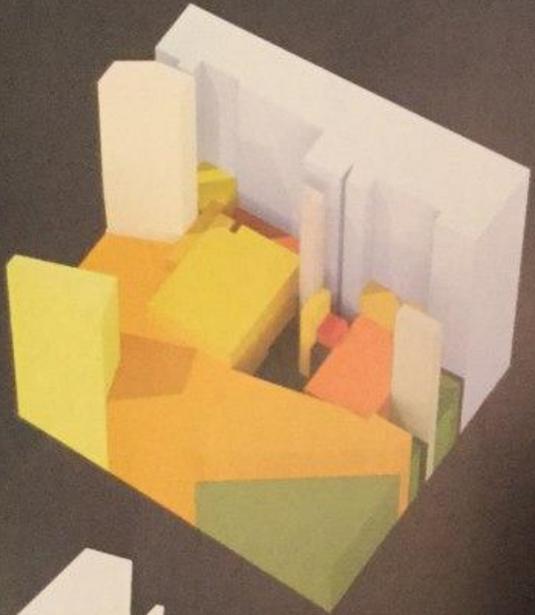
Создание структурной цифровой модели

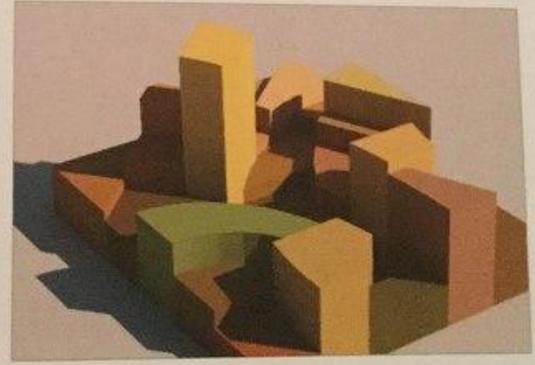
Создание цифровой цветовой палитры модели

Формирует архитектурные формы

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

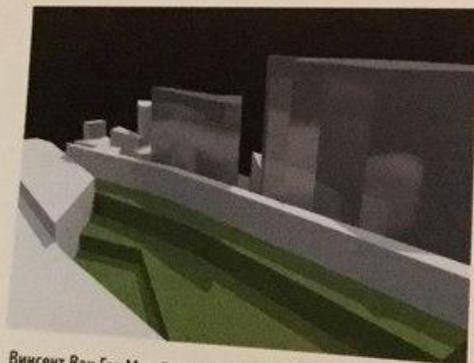
Условная цветовая копия работы мастера

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

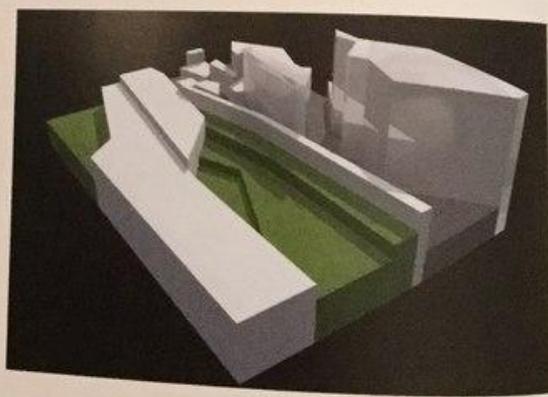
Стереоскопический анализ работы мастера

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, график и рисовальщик. Он считается одним из величайших мастеров импрессионизма. Его работы характеризуются яркими цветами и энергичными мазками. В 1889 году он написал картину «Оливковые деревья», которая изображает пейзаж в Сен-Поль-де-Ванс.

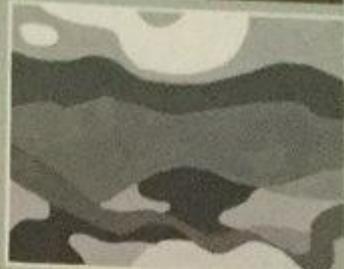
Исходный вариант

Линейная структура (фрагменты), вариант 2

Условная копия

Архитектонический анализ условной копии

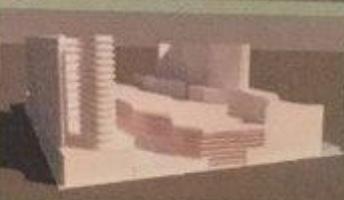
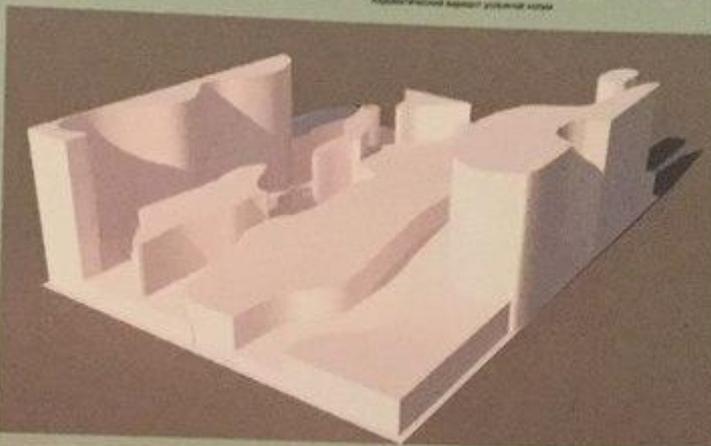

Конструктивный анализ

У работы прослеживаются характерные черты импрессионизма: размытые, разрозненные, яркие пятна. Так же присутствуют различные приемы цвета. Композиция работы гармоничная.

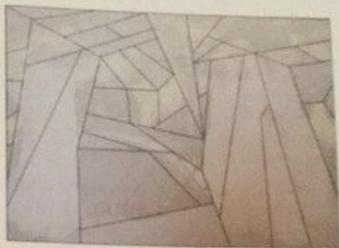

Линейная структура (фрагменты), вариант 1

Оригинал

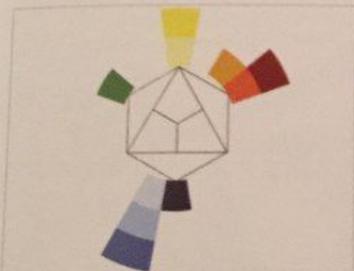
Линейная структура

Условная копия

Ахроматический вариант условной копии

Колористический анализ

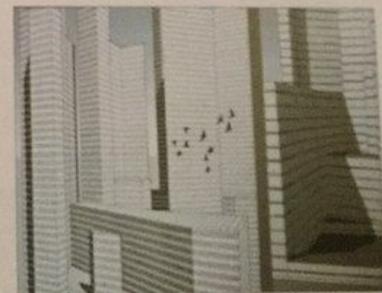

Объемно-пространственная форма с цветом

Монохромная объемно-пространственная форма

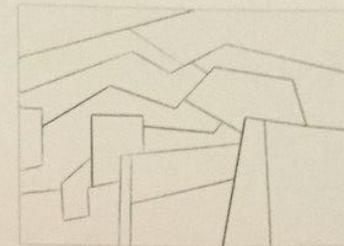
Этапы работы

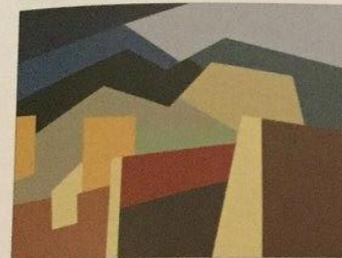
Архитектурная визуализация

Оригинал

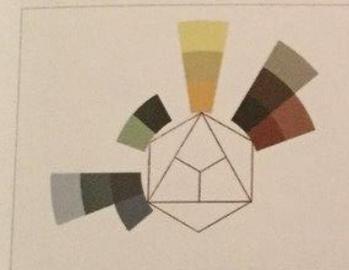
Линейная структура

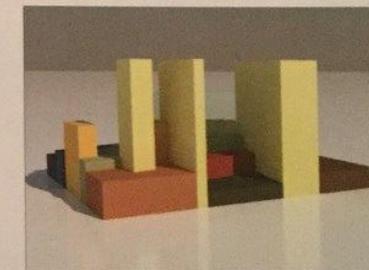
Условная копия

Ахроматический вариант условной копии

Колористический анализ

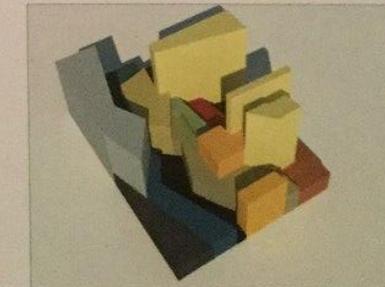

Объемно-пространственная форма с использованием цвета

Монохромная объемно-пространственная форма

Этапы работы

Объемно-пространственная форма с использованием цвета

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

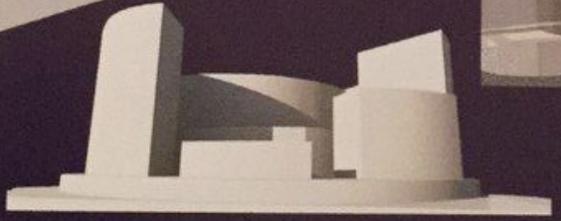
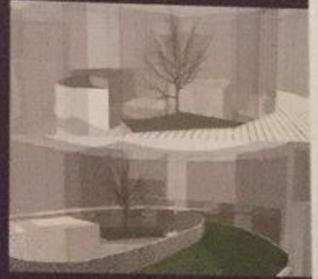

Гончарова Н.С. «Павлин под ярким солнцем» 1911 г.

Колористический анализ по кругу Иттена
 Преобладают теплые цвета. Используются основные цвета (красный, синий и желтый) и дополнительные (зеленый, фиолетовый). Акцент на контрасте и насыщенности. Цветовая гамма достигает за счет использования основных и дополнительных цветов.

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

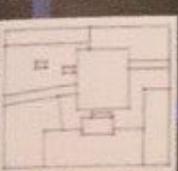
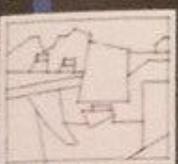
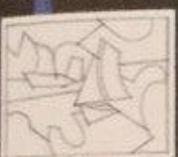
Наталья Гончарова. Павлин под ярким солнцем. 1911

Работы выполнены студентами 1 курса 11 группы Архитектуры МГУ

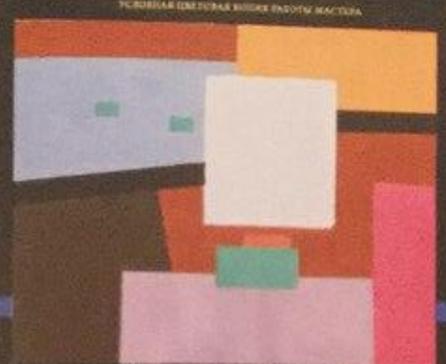
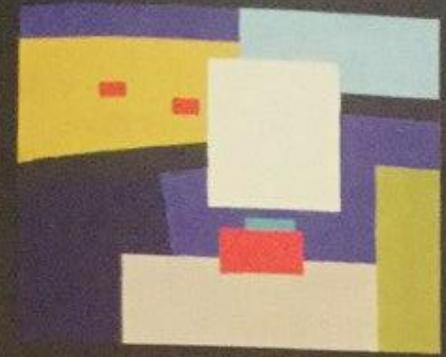
MAURICE DE VLAMINCK

ПОРТРЕТ МАУРИСА ДЕ ВЛАМИНКА - 1892 ГОД

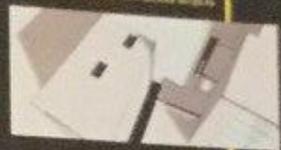
ПЛАНЫ ОБЪЕКТА

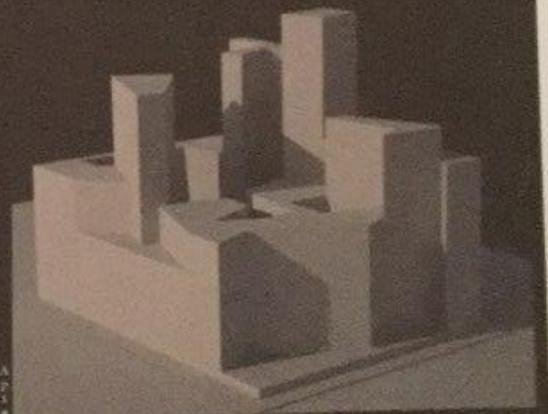
КОМПОЗИЦИИ С ПЛОСКИМИ ФОРМАМИ

СВЯЗЬ МЕЖДУ ПЛОСКИМИ ФОРМАМИ

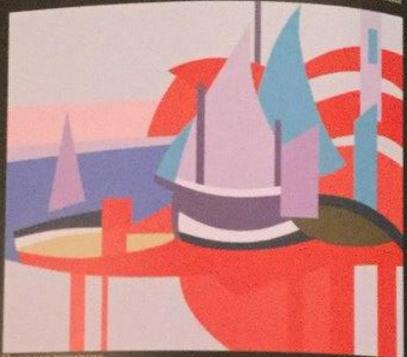
Maurice de Vlaminck

Albert Marquet

Цвета расклад по кругу Иттена

Цвета в интерьере

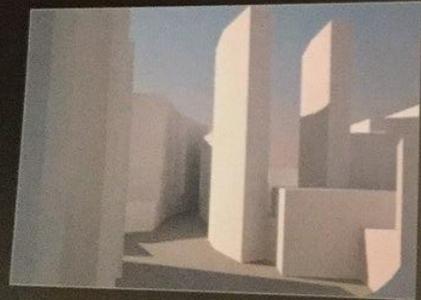
Цвета в формализме

Видовые точки

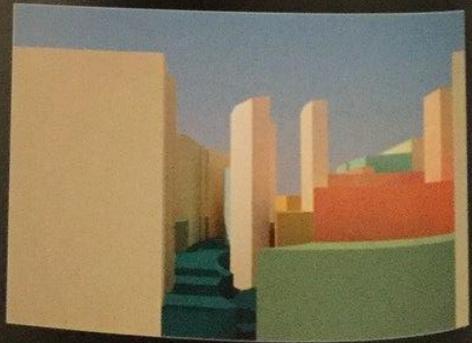
Объемная модель

Объемная модель с материалами

Объемная модель с произвольными цветами

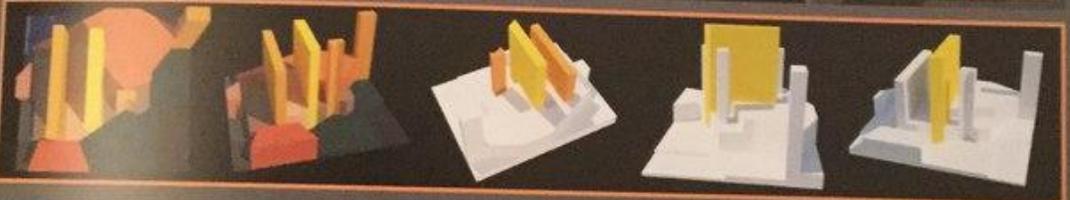
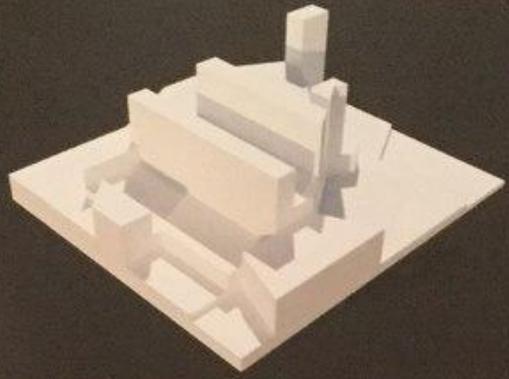

Альбер Марке. Порт Ла-Рошель. 1911

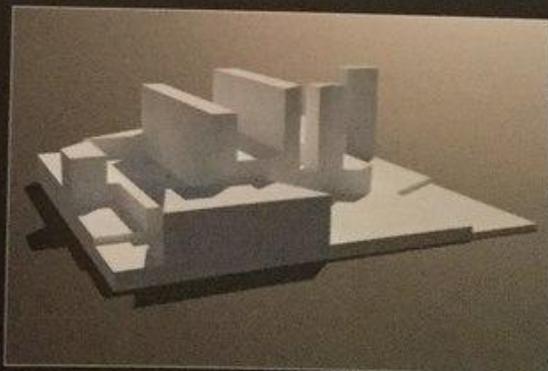
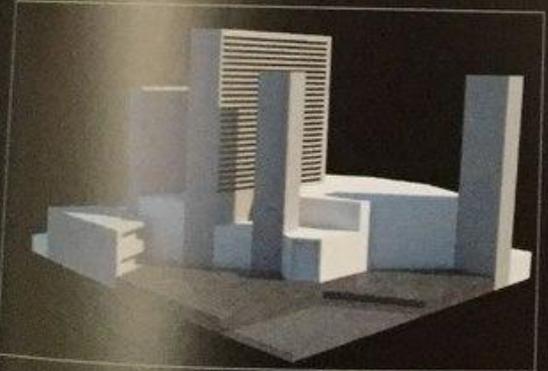

Andre Derain

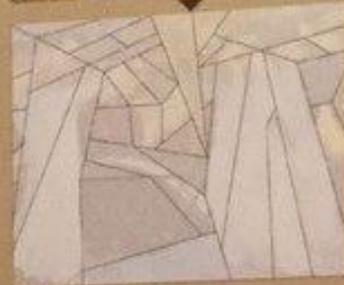
Le vieux quartier a Cagnes

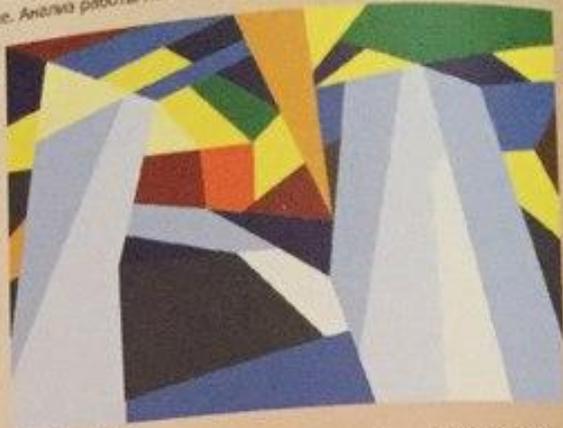
Альбер Маркетт. Порт Ла-Рошель. 1911

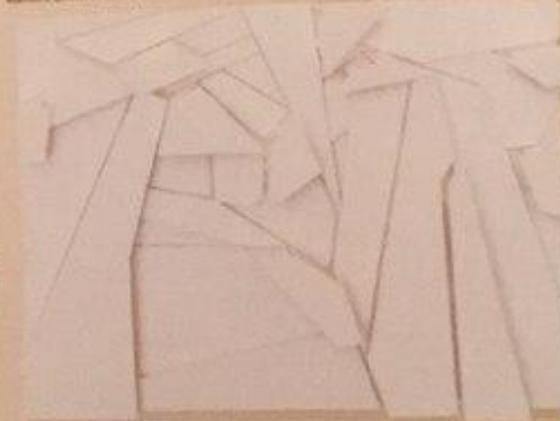
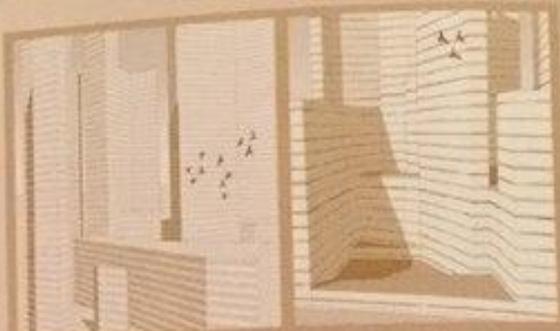
Maurice Denis
«СВЯТЫМ УМОТЯМ» 1894

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

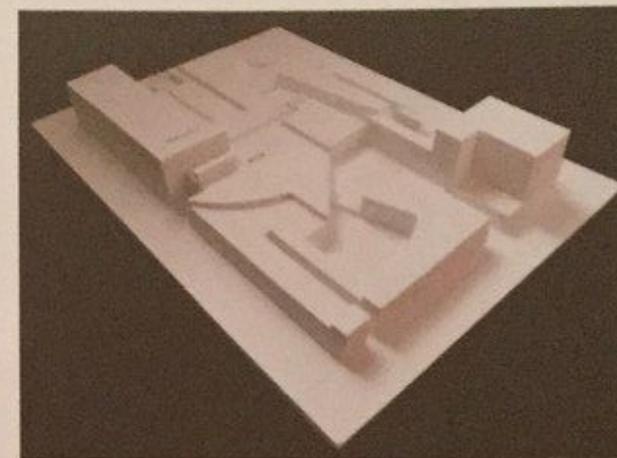
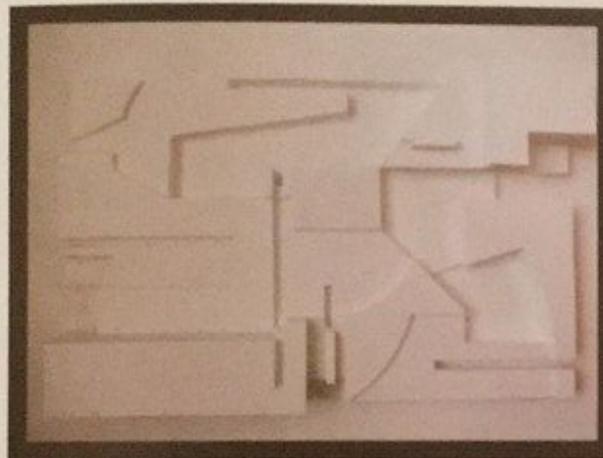
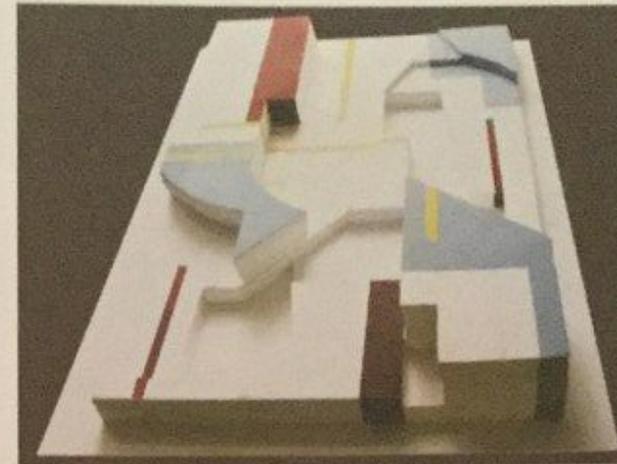
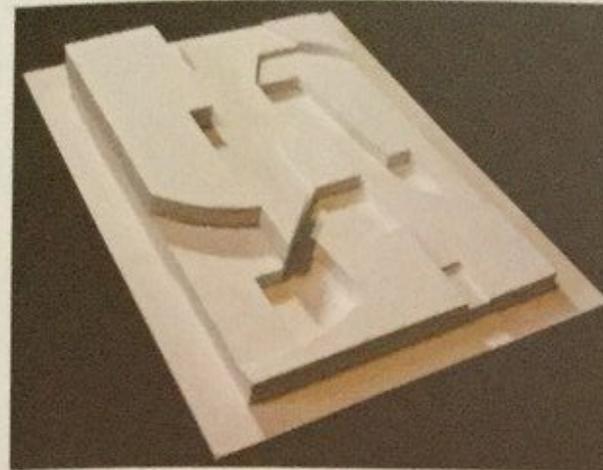
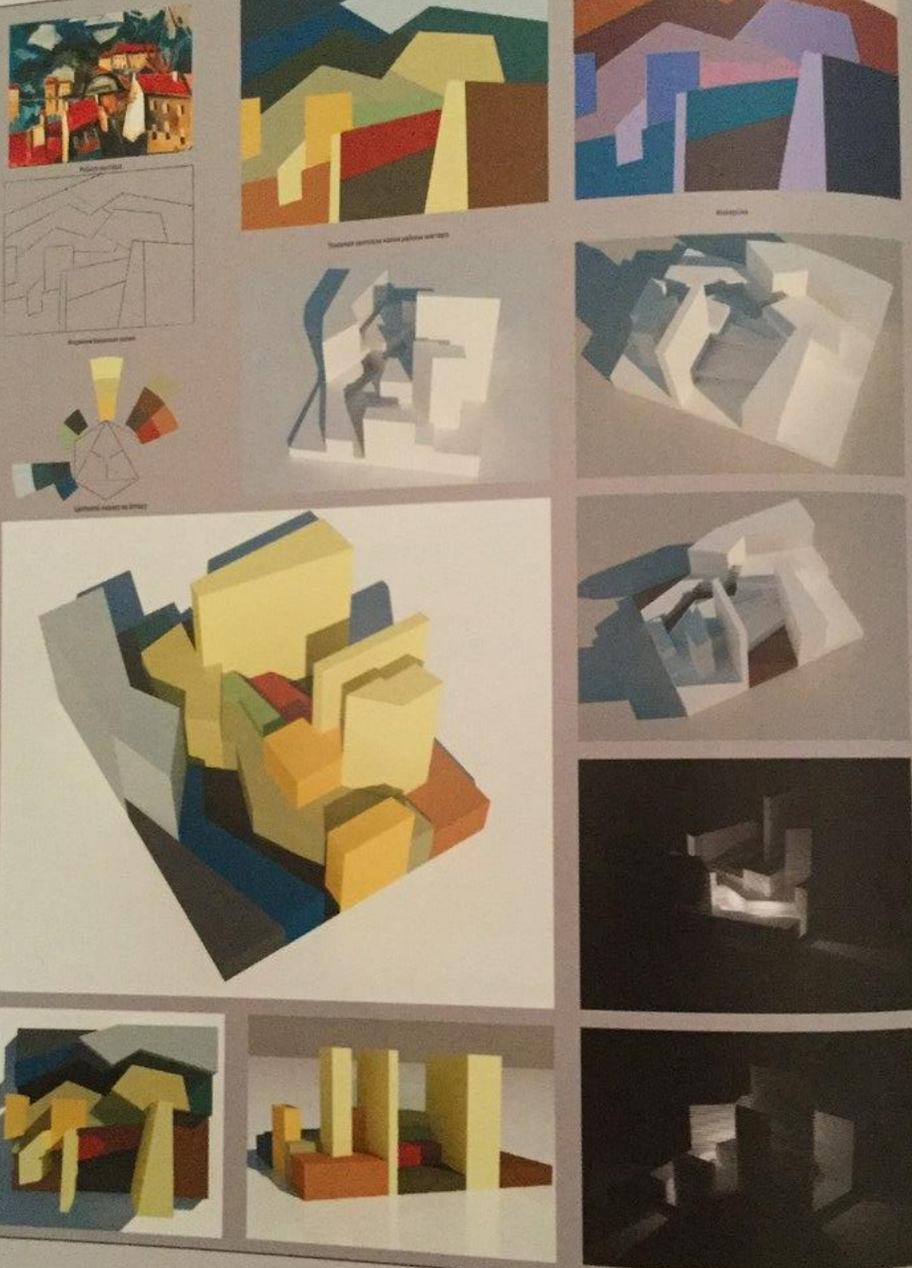

Рис. 19. Примеры выполнения упражнения «Цвет в пространстве»

André Louise Derain

Charing cross bridge

Работа мастера

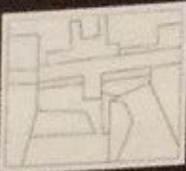
Условная линейная структура

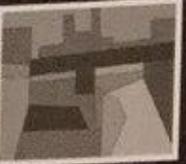
Условная структура с акцентом на геометрию

Исходительная форма на абстрактном фоне

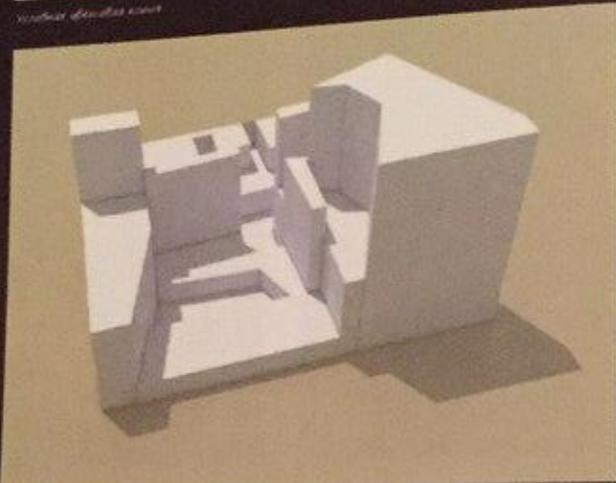
Формальная работа мастера

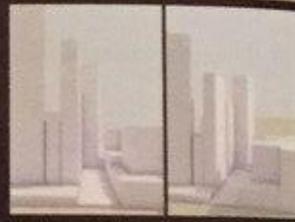
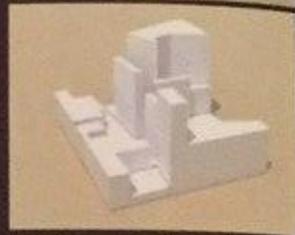
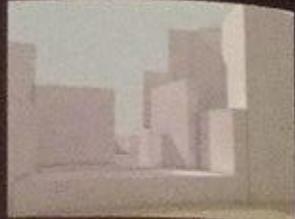
Минималистическая структура

Архитектурная интерпретация работы мастера

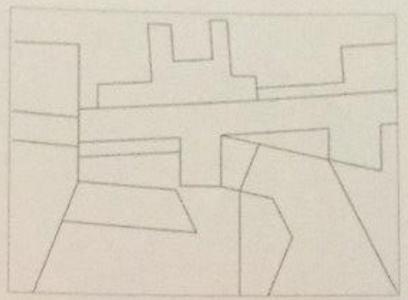
Архитектурная интерпретация работы мастера

Работу выполнила студентка III курса А. Лерина. Руководитель: Людмила Павлова. Материал: Голландия

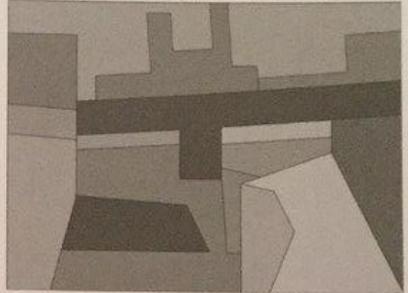
Оригинал

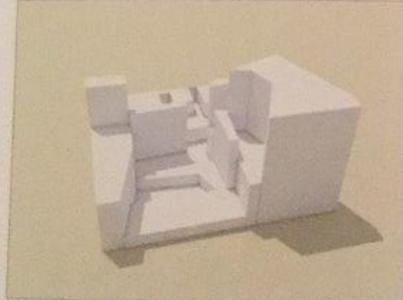
Линейная структура

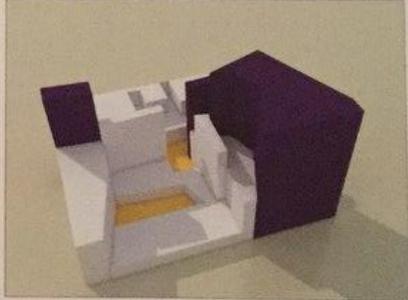
Условная копия

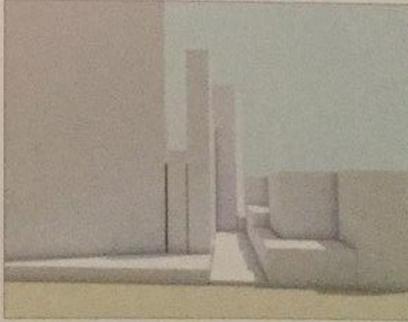
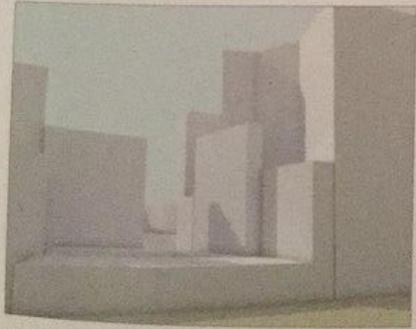
Ахроматический вариант условной копии

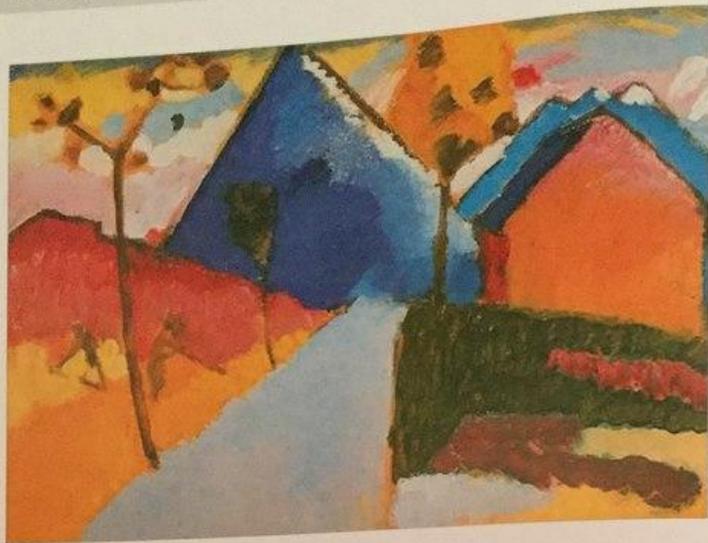

Монохромная объемно-пространственная форма

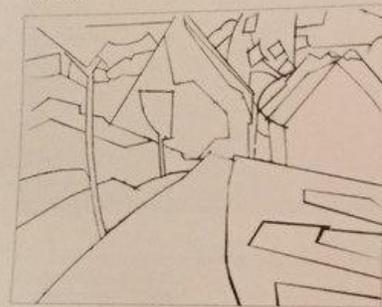

Объемно-пространственная форма с использованием цвета

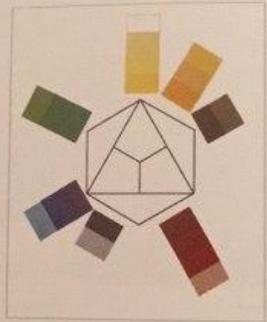

Оригинал

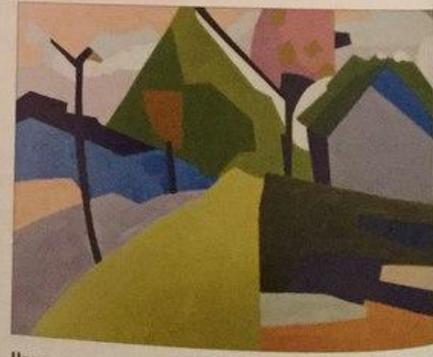
Линейная структура

Колористический анализ

Условная копия

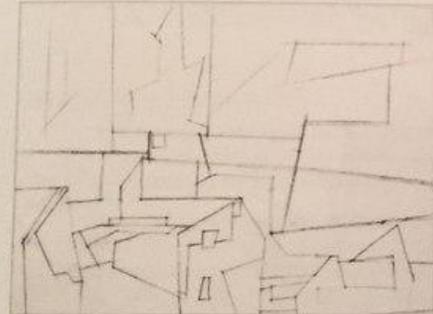

Цветовая интерпретация с поворотом на 90°

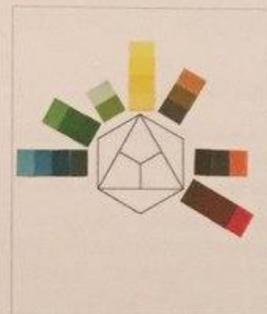
Рис. 16 б. Создание серии цветowych композиций на основе произведения живописи. Василий Кандинский. Дорога в горы. 1909

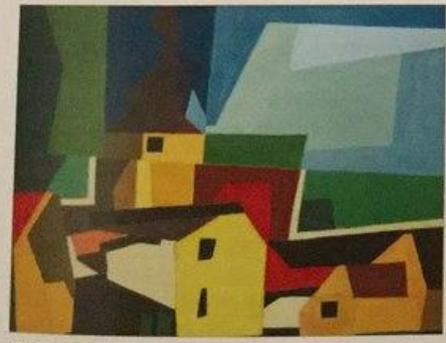
Оригинал

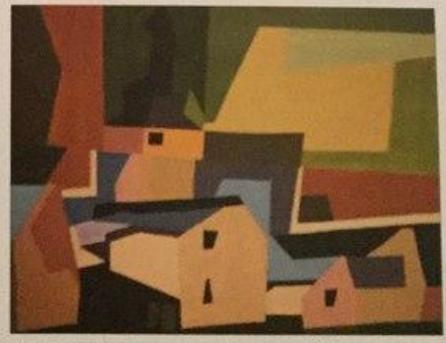
Линейная структура

Колористический анализ

Условная копия

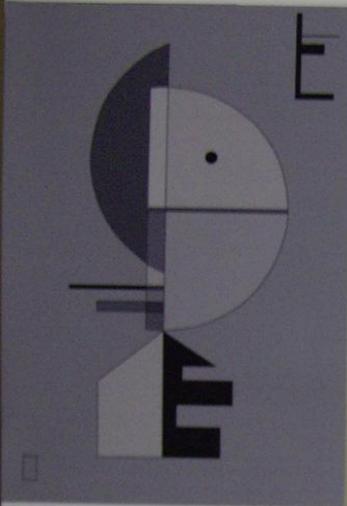
Цветовая интерпретация с поворотом на 90°

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

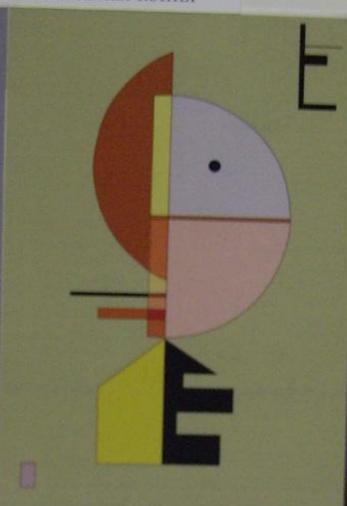
Кандинский

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.