

УДК 75.052(075.8)

ББК 85.146.1я73

К 562

Р е ц е н з е н т:

кандидат искусствоведения, член Союза художников РФ, доцент кафедры дизайна архитектурной среды Волжского института строительства и технологий (ВИСТех) *Т. А. Полончук*; доцент кафедры дизайна и монументально-декоративного искусства ВолгГАСУ, кандидат архитектуры *Л. Ю. Главатских*

*Утверждено редакционно-издательским советом университета
в качестве учебно-практического пособия*

Коваленко, В. Т.

К 562 Основы монументально-декоративной живописи. Два цвета [Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие / В. Т. Коваленко, С. А. Матовников, Н. Г. Матовникова ; М-во образования и науки Росс. Федерации, Волгогр. гос. архит.-строит. ун-т. — Электронные текстовые и графические данные (410 Мбайт). — Волгоград : ВолгГАСУ, 2012. — Учебное электронное издание комбинированного распространения : 1 CD-диск. — Систем. требования: PC 486 DX-33; Microsoft Windows XP; 2-скоростной дисковод CD-ROM; Adobe Reader 6.0. — Официальный сайт Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета. Режим доступа: <http://www.vgasu.ru/publishing/on-line/> — Загл. с титул. экрана.

ISBN 978-5-98276-532-1

Содержатся теоретические материалы и программа практических занятий по спецкурсу «Два цвета». Учебные задания с использованием приема двухцветной живописи направлены на подготовку учащихся к умению выразить в работе большие художественные идеи малыми изобразительными средствами.

Для студентов 1—5 курсов направления «Монументально-декоративное искусство».

Для удобства работы с изданием рекомендуется пользоваться функцией Bookmarks (Закладки) в боковом меню программы Adobe Reader.

УДК 75.052(075.8)

ББК 85.146.1я73

Нелегальное использование данного продукта запрещено

ISBN 978-5-98276-532-1

© Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет», 2012

Оглавление

ПРЕДИСЛОВИЕ РЕЦЕНЗЕНТА	5
ВВЕДЕНИЕ	6
СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ	9
Раздел 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦВЕТА	12
1. Простые цветовые системы	12
1.1. Монохромия	12
1.2. Система белый — красный — черный.	21
2. Полихромия. Цветовой круг	23
2.1. Построение двенадцатицветного цветового круга	31
2.2. Виды цветовых кругов	3
2.3. Цветовые комбинации на основе цветового круга	3
2.3.1. Ахроматические цвета	3
2.3.2. Основные цвета.	5
2.3.3. Составные цвета	5
2.3.4. Сложные цвета	6
2.4. Полный цветовой круг. Цветовые сочетания, контрасты и нюансы. Цветовая гармония.	6
2.4.1. Контрастные цвета	3
2.4.2. Дополнительные цвета.	8
2.4.3. Нюансные цвета	8
2.4.4. Родственные цвета	9
2.4.5. Родственно-контрастные цвета	40
2.4.6. Нейтральные цвета.	40
3. Гармония цветовых сочетаний.	41
4. Цветовые ряды	45
5. Использование цвета. Цветовые ассоциации	47
5.1. Классификация цветовых ассоциаций	47
5.2. Наиболее однозначные цветовые ассоциации: температурные, весовые, слуховые	48
5.3. Исследования цветовых ассоциаций.	6
6. Воздействие цвета на человека	3
6.1. Эмоциональное воздействие	3
6.2. Физиологическое и терапевтическое воздействие	5
6.3. Цветовые предпочтения.	3
6.3.1. Объективные факторы	8
6.3.2. Субъективные факторы	9
6.3.3. Индивидуальные предпочтения.	9
6.4. Эмоционально-пространственные свойства некоторых цветов	61
Раздел 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ	62
7. Основы монументально-декоративной живописи для первого курса.	63
7.1. Возможности живописи с ограниченной палитрой. Написание натюрморта.	64
7.2. Возможности использования цвета в декоративном решении изображения. Декоративное решение натюрморта	65
7.3. Изучение колористических характеристик разных цветовых гамм	66
7.3.1. Натюрморт в холодной гамме	67
7.3.2. Натюрморт в теплой гамме	67
7.4. Исследование дополнительных цветов. Натюрморт на базе дополнительных цветов	69

7.5. Изучение изменений цвета в пространстве (обусловленные цвета) и на локальной форме (собственные цвета). Натюрморт в видимом пространстве	70
7.6. Изучение влияния освещения на цвето-формообразование. Натюрморт с боковым освещением.	72
8. Основы монументально-декоративной живописи для второго курса.	74
8.1. Пластика человеческого лица (поплечный портрет)	75
8.2. Модель в пространстве (погрудный портрет)	77
8.3. Взаимодействие фигуры и фона (контраст — нюанс)	80
8.4. Характерная пластика модели (поясной портрет с руками)	83
9. Основы монументально-декоративной живописи для третьего курса	86
9.1. Легкость формы. Слияние фигуры модели с декоративным фоном	87
9.2. Массивность формы. Выступление фигуры модели из декоративного фона.	89
10. Основы монументально-декоративной живописи для четвертого курса	92
10.1. Стоящая фигура модели в декоративном пространстве интерьера.	93
10.2. Сидящая фигура модели в декоративном пространстве интерьера	95
11. Основы монументально-декоративной живописи для пятого курса.	99
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.	105
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	106

ПРЕДИСЛОВИЕ РЕЦЕНЗЕНТА

В основе книги лежит материал, накопленный В. Т. Коваленко за более чем десятилетний срок преподавания предмета «Спецживопись» для студентов специальности «Монументально-декоративное искусство». Метод двух цветов, использованный в преподавании, дал неожиданно хороший и эффективный результат. За десять лет накопились работы студентов, выстроившиеся в прекрасный визуальный ряд, помогающие понять всю методику. Сам метод уже апробирован в нескольких художественных вузах России.

Следует отметить, что студенты с удовольствием работают по этой методике, добиваясь отличных результатов, т. к. метод настраивает на творчество, заставляет мыслить свободно, даже проявлять некую цветовую изобретательность, что так необходимо в дальнейшей самостоятельной работе.

Суть данного метода состоит в одновременном использовании в живописной работе только двух цветов и спектра их тонов и полутонов (валёров). Также предполагается использование либо контрастных, либо нюансных цветовых сочетаний.

Сначала метод задумывался только как вспомогательное упражнение для студентов специальности МДИ. Потом стала выстраиваться система, которая послужила базой для самостоятельной дисциплины «Основы монументально-декоративной живописи». Метод разработан на основе опыта творчества и педагогической деятельности члена Союза художников РФ, заслуженного художника России профессора кафедры дизайна и монументально-декоративного искусства ВолгГАСУ В. Т. Коваленко. В 1991 году в Волгоградском музее изобразительных искусств состоялась его персональная выставка «Модель и цвет», в экспозицию которой вошли написанные с использованием приема двух цветов работы, что можно по праву считать началом комплексной методики двухцветных картин. После знакомства с этим методом преподавателей ряда московских художественных вузов его стали использовать в МГХПУ им. Строганова на факультете монументального искусства.

Введение, а также первый раздел, посвященный теоретическим вопросам цветоведения, написаны совместно с С. А. Матовниковым и Н. Г. Матовниковой. Во втором разделе даны краткие методические указания и представлены студенческие работы (натюрморты, портреты, обнаженные модели, многофигурные композиции), выполненные студентами О. Аксеновой, Л. Алфутовой, М. Антоненко, А. Калашиниковой, М. Камышианской, К. Квочкиной, С. Колесниченко, С. Коршуновым, А. Кудрявцевой, Т. Пахуновой, А. Протопоповым, М. Тарапатовой, Т. Татаренко, Т. Урусовой, А. Худушиным, А. Цветковой, Л. Цимбал, Л. Шипиловой.

Т. А. Полончук

ВВЕДЕНИЕ

Монументально-декоративная живопись — это особый вид искусства, обладающий своей спецификой, которая обусловлена его включенностью в общий процесс создания архитектурного произведения. Следовательно, она является полноправным и зачастую очень важным этапом всего архитектурного творчества, своеобразным смысловым и эстетическим завершением архитектурного сооружения как объекта художественной культуры.

Включенность монументально-декоративной живописи в архитектуру диктует не столько большие размеры изображения, сколько его социальную направленность, нацеленность на возникновение диалога между архитектурным произведением и зрителем. Автор-монументалист может сделать архитектуру более выразительной, наполненной большими смыслами, т. е. превратить ее в «говорящую материю», переведя высокую абстракцию архитектурного образа в плоскость более понятного зрителю художественного языка.

Возможностью обогатить, «очеловечить» архитектуру при помощи монументально-декоративного искусства люди пользовались на протяжении всей истории культуры (росписи, мозаики, витражи культовых, жилых или общественных сооружений и пр.) (рис. 1). Это стало особенно актуально сегодня, когда в обществе наблюдается определенный кризис эстетических идей, ценностных приоритетов и нравственных установок.

Сегодня профессиональное монументально-декоративное искусство, с его опорой на общенациональные, ментальные особенности страны и общегосударственные, общенародные ценности общества в целом, становится все более актуальным. Оно может стать действенной альтернативой как унифицированной культуре «общества потребления» с ее рекламными баннерами, постерами и лайт-боксами, так и нонконформистской молодежной субкультуре — «стрит-арту», с зачастую негативистскими настенными росписями-граффити.

В связи с этим особенно важен интерес художников-монументалистов к глобальным общечеловеческим проблемам (экология, война и мир, выживание человечества, освоение космоса, вопросы культуры, межчеловеческого общения и др.). Подобный масштаб художественного обобщения традиционно был характерен для лучших произведений мирового монументально-декоративного искусства.