

«ПЕЙЗАЖ – ПРОСТРАНСТВО ЦВЕТА»
практико-ориентированного проект

Участницы ИЗО - коллектива «Мастерская моды»
Алиханова Татьяна, Голошина Дарья и Симонова Виктория
под руководством педагога
Горностаевой Ольги Владимировны

МАУ ДО ДДЮТ
Братск

Техника и медленная обдуманная работа, разумеется, не так прекрасны, как вдохновение, это производит менее сильное впечатление, но именно в технике кроется основа искусства.

Огюст Роден.

Краткая аннотация проекта

Дети любого возраста любят рисовать пейзаж. Сделать его в живописной технике не просто. После знакомства даже с самыми простыми правилами и приёмами этой техники, они всё равно рисуют пейзажи «как разукрашки». Но секреты техники готовы осваивать подростки.

Действительно, они более опытные, амбициозны и готовы анализировать, запоминать и использовать новую информацию. Необходимо заметить, что пейзажная живопись, как предмет изучения станковой живописи, появляется во втором классе художественной школы, когда мышление детей возраста 12 - 13 лет достаточно созрело, для того чтобы осваивать перспективу, - и линейную, и свето - воздушную. И не просто представлять, а использовать как инструмент построения изобразительного пространства. Именно отработка базовых принципов передачи пространства в изображении пейзажа и стала целью образовательных проектов для учащихся 6 - 9 классов, участниц коллектива «Мастерская моды».

Содержание

Этап 1. Подготовительный.

- 1.1 Краткая аннотация проекта.....2
- 1.2 Определение темы, целей проекта и конечного продукта.....5

Этап 2. Планирование

- 2.1 Цель.....5
- 2.2 Задачи.....5
- 2.3 Источники и виды информации.....5
- 2.4 Участники и определение их обязанностей.....5
- 2.5 Ознакомление с критериями оценки результатов.....7
- 2.6 Оптимальный план работы.....7

Этап 3. Реализация проекта

- 3.1 Информационные условия проекта в условиях изостудии.....8
- 3.2 Сбор и обработка информации.....8
 - 3.2.1. Главные вопросы к предстоящим работам.....8
 - 3.2.2. Определение методов исследования.....8
- 3.3 Практика: 1 часть
 - 3.3.1 Живописные техники. Упражнения.....11
 - 3.3.2 Живописные работы.....13
- 3.4 Практика: 2 часть
 - 3.4.1 Живописные работы выполненные широким этюдным мазком.....15
- 3.5.1. Практика: 3 часть
 - 3.5.2. Подготовка холста к итоговой живописной картине:.....18
 - 3.5.3. Выполнение эскизов в цвете и поэтапный перенос мотива на холст.....18
 - 3.5.4. Детализация и обобщение пространства в целостную структуру.....18
 - 3.5.5. Итоговые работы проекта.....19
 - 3.5.6. Итоговая выставка «Пейзаж – пространство цвета».....21

Этап 4. Результаты проекта

4.1. Творческие результаты проекта	22
4.2. Методические результаты проекта.....	24
4.3. Терминологический справочник проекта.....	27
4.4. Источники информации.....	35
4.5. Бюджет проектных затрат	35
4.6. Краткий фотоотчёт проекта.....	37

Этап 1.

Тема: цвет как основное выразительное средство в создании пейзажа.

Цель: создание живописных пейзажей по представлению в гуашевой и масляной техниках.

Конечный продукт - художественная выставка «ПЕЙЗАЖ – ПРОСТРАНСТВО ЦВЕТА» в музее ДДЮТ. Методические таблицы «Оптические иллюзии изобразительной перспективы» (таблица 1) и «Порядок выполнения изображений» (таблица 2).

Проект по содержанию: межпредметный (Цветоведение. Живопись.

Перспектива линейная. Перспектива свето- воздушная. Композиция)

По организационной форме: индивидуально – групповой проект

По времени выполнения: долговременный; двухгодичный

По характеру контактов: внутренний

Этап 2. Планирование

Цель: создание живописных пейзажей по представлению в гуашевой и масляной техниках через отработку базовых принципов передачи пространства.

Задачи:

- с помощью красок, цвета показать на плоском, двух - мерном пространстве полотна картины, трёх - мерную, объёмную, глубину пейзажного пространства;
- исследовать базовые правила свето-воздушной и линейной перспектив в пейзаже;
- использовать выразительные композиционные приёмы для создания гармоничного, естественного пейзажного пространства.

Источники и виды информации:

- статьи из художественных журналов, интернета, учебных пособий, специальной литературы;
- зрительный ряд из репродукций, фотографий, пейзажных этюдов с натуры;
- краткий терминологический словарь проекта.

Участники и их обязанности: участницы проекта: трое учениц ИЗО - коллектива «Мастерская моды»: Алиханова Татьяна, Голошина Дарья и Симонова Виктория. Под руководством педагога Горностаевой Ольги Владимировны каждый участник проекта выполнит несколько определённых по сложности живописных работ и к ним разработанные определённые подготовительные упражнения по цветоведению и этюды в живописной технике. Каждый участник самостоятельно приобретает и подготавливает все необходимые материалы и инструменты (бумагу,

холсты, краски и кисти, палитры, а также разбавители для масляных красок и ветошь для протирки кистей). Занятия проходили в хорошо освещённом и оборудованном мольбертами кабинете №34.

Материалы, инструменты, часть иллюстративного пейзажного фонда.

Ознакомление с критериями оценки результатов.

Знакомство и неоднократное повторение теоретических правил и положений в создании различных пейзажных композиций с различными колористическими палитрами позволит участницам проекта отработать выбранные пейзажные темы максимально качественно и продуктивно. В результате все необходимые теоретические выкладки после обсуждений систематизированы в табличной форме. Полученные критерии станут удобным руководством в целенаправленной практической изобразительной деятельности для всех желающих освоить пейзажную живопись.

Оптимальный план работы

- 1 этап – Классические живописные техники (знакомство и практические работы: упражнения и небольшие форматы работ (бумага и холст; гуашевая и масляная живопись)).
- 2 этап - Современные живописные техники: увеличение формата (знакомство и практические работы (большие форматы работ (бумага и холст; гуашевая и масляная живопись))).

- 3 этап - итоговая художественная выставка «ПЕЙЗАЖ – ПРОСТРАНСТВО ЦВЕТА»

Этап 3. Реализация проекта

Информационные условия проекта в условиях студийного формата.

Для создания ученической пейзажной живописной работы в ограниченных условиях, когда работа на пленере (открытом воздухе) недоступна, роль теоретической информации особенно велика и подкрепляется широким визуальным рядом пейзажных подборов репродукций, фотографий. Очень ценной поддержкой явились и наблюдения за окрестным пейзажем, - открывающемуся из окна кабинета ИЗО городского парка со множеством различных деревьев и растений.

Надо признать, что в пейзажных работах по представлению невозможно не использовать классические и современные репродукции в качестве иконографического материала - лучшего способа для начинающих живописцев разобрать и проанализировать изображения с точки зрения теории перспективы пейзажного пространства, заодно выявляя и личные эстетические представления. Важно, что каждый участник проекта сам выбирает понравившиеся ему мотивы изображенных пейзажей, проявляя личные цветовые предпочтения и вкус.

Сбор и обработка информации

Главные вопросы к предстоящим работам.

- 1 КАК СЛЕДУЕТ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОСТРАНСТВО КАРТИННОЙ ПЛОСКОСТИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПЕЙЗАЖНОГО ПРОСТРАНСТВА?
- 2 КАК СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЦВЕТ В КАРТИНЕ, ЧТОБЫ ПЕРЕДАТЬ ЖЕЛАЕМОЕ НАСТОЕНИЕ В ПЕЙЗАЖЕ?

Определение методов исследования.

Принципиальные теоретические вопросы, которые необходимо прояснить:

- I. Как убедительно с помощью цвета, красок показать на плоском, двух - мерном пространстве полотна картины, трёх - мерную, объёмную, глубину пространства пейзажа? Как составляющие пейзажного изображения взаимодействуют с пространственными планами?

Ответ:

Следуя правилам свето-воздушной и линейной перспектив в пейзаже, использующих оптические иллюзии восприятия, художники способны убедительно передать цветом масштабные пространства в изображении любого пейзажа (более подробное изложение теоретического материала в разделе «Терминологический справочник проекта»).

----- Так как проект «Живопись - пространство цвета» является учебным, то наши работы - картины тоже будут учебными. Чтобы максимально сосредоточиться на цветопередаче пространства, мы соединим в них и дальний, и средний, и ближний планы, - насколько это получится. В результате проектных исследований необходимо определить алгоритм взаимодействия пространственных планов с учётом оптических иллюзий восприятия. Итоги теоретических изысканий будут оформлены в таблицу №1 «Оптические иллюзии восприятия изобразительной перспективы».

- II. Какова роль цвета в пейзаже и как влияет подбор цветовой палитры, - колорита, - на настроение пейзажа?

Ответ:

Влияние цвета в пейзаже основополагающее. Его психологическое воздействие, уравновешенность тепло-холодности цветов или преобладание определённой цветовой гаммы изображения раскрывается в колорите - особой системе неповторимых и сложных взаимодействий

красок (более подробное изложение теоретического материала в разделе «Терминологический справочник проекта»)

----- В работах проекта мы будем использовать две традиционно - противоположные версии трактовки пейзажа, наиболее характерные для пейзажной тематики, - одну со сближенным колоритом (мягкий, спокойный характер), и имеющую контрастный колорит (динамичный, яркий характер).

III. Как способ нанесения краски и красочных слоёв влияет на восприятие картины? Как выполнить пейзажную работу масляными красками?

Ответ:

Живописная масляная техника существует в двух основных традициях: классической и современной. В классических (исторических) работах использовали многослойную, гладкую манеру письма. Современная традиция, напротив, предпочитает «мазкистость», - как-бы «небрежный» характер нанесения красок. Техника письма масляными красками идеально отвечает любым задачам современной пейзажной живописи (более подробное изложение теоретического материала в разделе «Терминологический справочник проекта».)

----- В работах проекта мы будем использовать гуашевые и масляные краски, одинаково обладающими укрывными свойствами. На первом этапе проекта гуашью будут выполнены подготовительные упражнения и небольшие работы на бумаге. Масляные краски будут использованы для письма по небольшим х/б загрунтованным холстам купленным в магазине.

Во второй части проекта большая часть работ посвящена именно техническим аспектам – последовательности решения темы и использованию крупных разнохарактерных мазков в создании различного по настроению живописного пространства. Знакомство с

последовательностью ведения всех этапов построения пейзажных тем зафиксируем для закрепления в таблицу №2 «Порядок выполнения изображений». Здесь мы будем использовать бумагу формата А2, широкие кисти, большие льняные холсты, которые сами наклеим на основу (ДВП) и загрунтуем, подготовив необходимый нестандартный формат полотна для масляной живописи в завершающих работах проекта.

Практика. 1 часть

Живописные техники. Упражнения

Цель: попытка приблизиться к особенной импрессионистической манере нанесения красок в передаче мимолетных впечатлений.

Задачи:

- разнохарактерные мазки в создании живописного пространства;
- соединение основных цветов друг с другом, с белилами и сажой сразу на полотне картины без предварительного смешивания для получения максимальной насыщенности цветовой гаммы;
- отработка процесса отслеживания и регулирования соотношения количества краски и воды на кисти, для создания плотного, пастозного слоя красочного покрытия.

Живописные упражнения на контрастные палитры (рис.1 и рис.2).

Холодная гамма цветов и оттенков и тёплая гамма цветов и оттенков.

Тоновый баланс цветowych пятен в наполнении цветового поля этюда

Живописные упражнения: «Восход-закат» (рис.3 и рис.4).

Создание противоположных по состоянию цветowych этюдов.

«Восход» - использование нюансовых отношений с активным

разбеливанием используемых красок. «Закат» – использование

контрастной палитры цветов и оттенков, начиная со светлых и заканчивая

оттенками близкими к чёрному цвету. Широкие характерные мазки в создании живописного образа небесного свода.

Живописные упражнения «Потухающий костёр» (рис.5).

Резкие характерные мазки в создании структурированного живописного образа. Создание нюансовой палитры в холодной гамме для передачи состояния угасания.

Живописное упражнение «Земляничная поляна» (рис.6).

Теплохолодность цвета в создании искомого образа. Передача состояния прохлады летнего утра; использование чистого цвета.

Россыпи» комбинированных мазков: коротких для цветков и плодов, вытянутых для листьев.

Рис. 1

Рис.2

Рис. 3

Рис.4

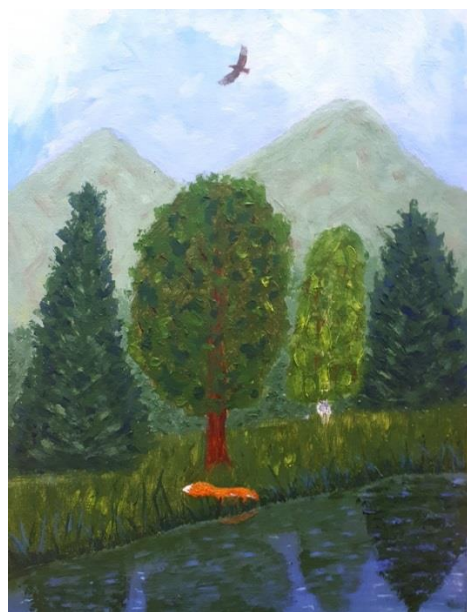
Рис.5

Рис.6

Живописные работы

Выполнение живописных работ небольших форматов работ

- «Сентябрь» Голошина Дарья, 14 лет, масло, холст, 18х24см; работа по представлению; 2021 г.
- «В лесу» Голошина Дарья, 14 лет, масло, холст, 24х30 см; работа по представлению; 2021 г. .

- «На поляне» Симонова Виктория, 14 лет, гуашь, бумага Аз; иконография; 2021 г.
- «У лесной реки» Симонова Виктория, 14 лет, масло, холст 24х30 см; работа по представлению; 2021 г..

- «В саду» Алиханова Татьяна, 12 лет, гуашь, бумага Аз; иконография; 2021 г
- «На берегу» Алиханова Татьяна, 12 лет, гуашь, бумага Аз; иконография; 2021 г.
- «В горах» Алиханова Татьяна, 12 лет, масло, холст 24х30 см; работа по представлению; 2021 г.

Познакомившись с теорией свето - воздушной и линейной перспектив в пейзаже, использующих оптические иллюзии восприятия, составили предварительную факт – карту для последующего переложения её в табличную форму (см. стр. 24), закрепив в памяти основные принципы передачи пространства в изображении пейзажа.

Практика 2 часть

Современные живописные техники

Живописные работы выполненные широким этюдным мазком

- «Осенины» Симонова Виктория, 15 лет, гуашь; работа по представлению, 2022 г.
- «На окраине» Симонова Виктория, 15 лет, гуашь; иконографическая практика, 2022 г.

- «Цветение» Симонова Виктория, 15 лет, гуашь, бумага А3; работа по представлению, 2022 г.
- «Цветы» Симонова Виктория, 15 лет, гуашь, бумага А3; иконографическая практика, 2022 г.
- «На реке» Симонова Виктория, 15 лет, гуашь, бумага А3; иконографическая практика, 2022 г.

- «Сосновый бор» Симонова Виктория, 15 лет, гуашь, бумага А2; иконографическая практика; 2022 г.
- «Вода и небо» Симонова Виктория, 15 лет, гуашь, бумага А2; иконографическая практика; 2022 г.

- «В деревне» Симонова Виктория, 15 лет, гуашь, бумага А2, иконографическая практика; 2022 г.

- «Берёзовая аллея» Голошина Дарья, 15 лет, гуашь, бумага А3; иконографическая практика; 2022 г.
- «Старый дом» Голошина Дарья, 15 лет, гуашь, бумага А3; иконографическая практика; 2022 г.
- «Осень» Голошина Дарья, 15 лет, гуашь, бумага А2; работа по представлению, 2022 г.

- «Морской пейзаж» Алиханова Татьяна, 13 лет; гуашь, бумага А2; иконографическая практика; 2022 г.
- «Ранний вечер» Алиханова Татьяна, 13 лет, гуашь, бумага А3; иконографическая практика; 2022 г.

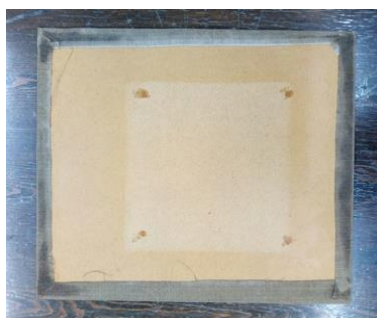
Знакомство с последовательностью ведения всех этапов построения изображения пейзажного пространства зафиксируем для закрепления в таблицу №2 «Порядок выполнения изображений» (см. стр.25).

Во второй части проекта принципиально использовали крупные разнохарактерные мазков в создании различного по настроению живописного пространства, бумагу формата А2 и широкие кисти. Завершая проект, сами готовим основание для живописи. Большие льняные холсты сами наклеили на основу (ДВП) и загрунтовали, подготовив необходимый нестандартный формат полотна. Для финальных работ проекта выбор темы также свободный, но с обязательными условиями включения в картинную пространство и дальнего, и среднего и ближнего планов, чтобы иметь возможность максимально продуктивно отработать контрастные и нюансовые аспекты всей цветовой и тоновой палитры изображения. Объекты пейзажа должны быть достаточно хорошо известны авторам по наблюдениям из личного опыта.

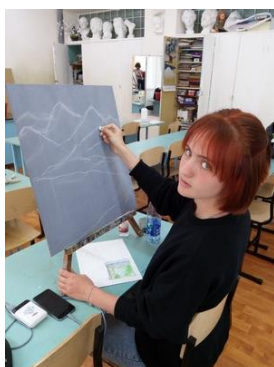
Практика 3 часть

Подготовка холста к итоговой живописной картине:

- закрепление (натягивание) фрагмента льняного полотна на куске оргалита (предварительно отформатированном по выбранному размеру) с помощью клея ПВА;
- просушка под прессом;
- грунтование самостоятельно изготовленным составом грунта.

Выполнение эскизов в цвете и поэтапный перенос мотива на холст

Детализация и обобщение пространства в целостную структуру пейзажа

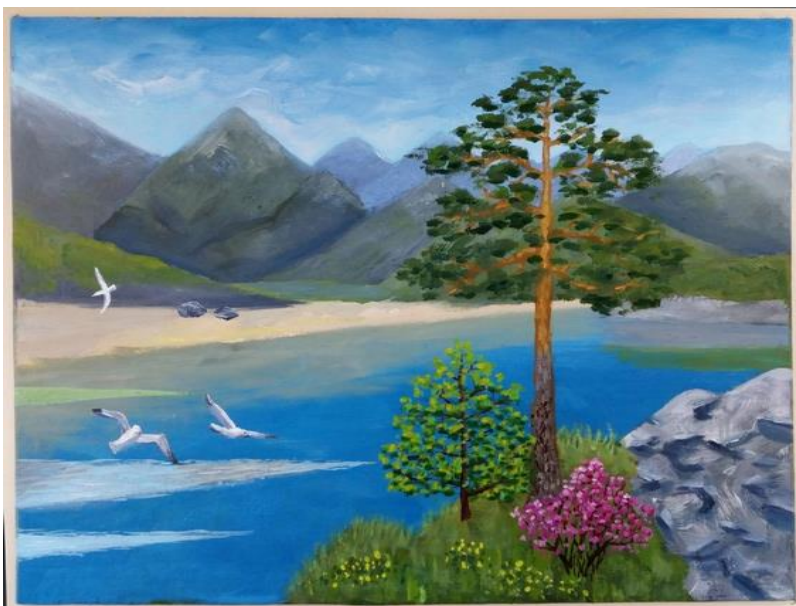

Итоговые работы проекта

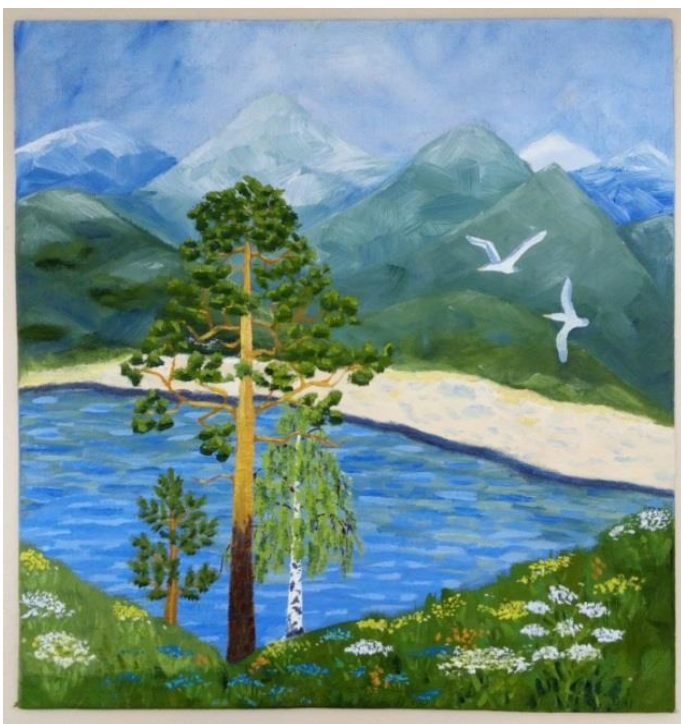
Законченные итоговые работы получились цельными, гармоничными и выразительными. Это был благотворный и взаимообогащающий опыт сотрудничества. На славу и на удивление.

Симонова Виктория, уже знакомая с живописью, уверенно и свободно стала лидером этой маленькой группы. Её работы смелы, наполнены воздухом и игрой оттенков. Работа «На высоком берегу» получилась одновременно и непосредственной, и монументальной.

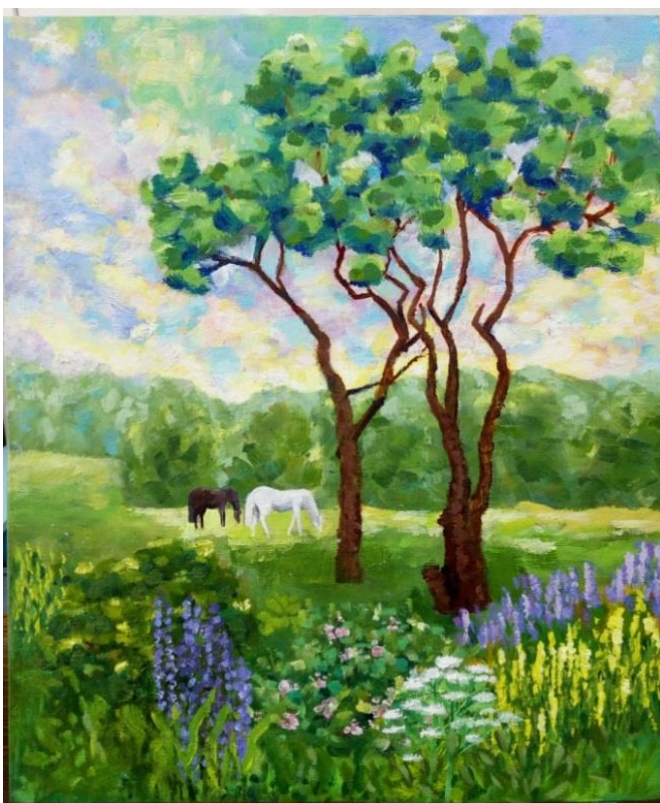
«На высоком берегу» Симонова Виктория, 15 лет; масло; холст; 470х570 см; работа по представлению; педагог Горностаева О.В; 2022 г., ДДЮТ, Братск.

«У горного озера» Голошина Дарья, 15 лет; масло, холст; 485х520 см, работа по представлению; педагог Горностаева О.В.; 2022 г. , ДДЮТ, Братск.

«Август» Алиханова Татьяна, 13 лет; масло, холст, 470х570 см; работа по представлению; педагог Горностаева О.В.; 2022 г. , ДДЮТ, Братск.

Двое из участниц, - Алиханова Татьяна и Голошина Дарья, - никогда прежде не писали пейзажи и не пользовались живописными техниками. Но результат их работ просто восхищает. Надеюсь, что их высокие ожидания

от проекта оправдались, - участницы по – настоящему «вложились» в свои работы, терпеливо и целенаправленно, «шаг за шагом» создавая свои первые пейзажные картины. Безусловно, эти начинающие художницы обладают серьёзными творческими и личностными задатками, имеют высокий художественный потенциал.

Итоговая художественная выставка «ПЕЙЗАЖ – ПРОСТРАНСТВО ЦВЕТА»

Афиша проектной выставки на стене объявлений на входе ДДЮТ

Выставка оформлена и открыта 15 сентября 2022 г. в музее ДДЮТ

Этап 4

Творческие результаты проекта

Выполнено 20 пейзажных работ. Из них работ по 10 пейзажей по представлению и 10 иконографических. А также множество упражнений в современной живописной технике.

Методические результаты проекта

Оптические иллюзии изобразительной перспективы (таблица 1)

объекты	Изменение восприятия объектов в зависимости от положения в пространстве		
Свойства объектов	Ближний план	Средний план	Дальний план
Размер	Близок к натуральному.	Визуально становится меньше.	Значительное уменьшение размеров.
Форма	Ясно читается составные части, границы достаточно чёткие.	Небольшие части формы сглаживаются, скрадываются, границы нечёткие, обтекаемые.	Форма выглядит предельно обобщённой, практически сливается с соседними.
Фактура поверхности	Достаточно чёткое представление о характере поверхности.	Различение 2-3 характеристик: матовых или блестящих, ровных или неровных поверхностей.	Практически исчезает, сглажена.
Цвет	Ясно читается, прослеживается его изменение по форме объекта.	Становится светлее, «легче», «насыщенность падает».	«Разбеливается», сливается с цветом окружения.

Порядок выполнения изображений (таблица 2)

План работы	Название этапов	Содержание
1 этап	Эскизы	Рассматривание репродукций, фотографий. Выполнение небольших поисковых рисунков пейзажей цветными карандашами по представлению. Индивидуальный выбор своей пейзажной темы и её обсуждение.
2 этап	Компоновка (рисунок)	Увеличение на формат с сохранением пропорциональных соотношений величин самых крупных изобразительных объектов (разметка пространственных планов и главных элементов пейзажа)
3 этап	Подмалёвок	Нанесение 3-4 основных цветов выбранной цветовой темы в передаче пространственных планов.
4 этап	Детализация	Выделение композиционного центра картины (расположение, форма, цвет). Разработка цветовых и тональных отношений цвета (прослеживание светлотности и теплохолодности используемых оттенков) в зависимости от расположения объектов и их конструктивных особенностей.
5 этап	Обобщение	Нюансировка цветовых и тональных отношений пространственных планов и изображённых объектов (прослеживание светлотности и теплохолодности используемых оттенков) в зависимости от их расположения по

		отношению к композиционному центру. Проверка законченности целостной композиционной организации холста.
--	--	---

В результате, при выполнении учебного проекта обучающиеся включились в активную учебно-познавательную деятельность, итогом, которой являются сформированные компетенции, включающие в себя:

- навыки коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического мышления;
- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности;
- навыки проектной деятельности, самостоятельного применения приобретенных знаний, материалов и инструментов и способов действий при решении различных задач, используя знания нескольких внешкольных учебных предметов.

Смогли ставить цели и формулировать гипотезы исследования, планировать работы, отбирать и интерпретировать необходимую информацию, структурировать, аргументировать результаты исследования на основе собранных данных.

Проявили адекватные стратегии коммуникации, взаимовыручку, доброжелательность и готовность к гибкой регуляции собственного речевого поведения.

Терминологический справочник проекта

Основные выразительные средства изобразительного искусства

Живопись

Живопись - вид изобразительного искусства, произведения которого создаются с помощью красок, наносимых на какую - либо твёрдую поверхность. В художественных произведениях, создаваемых живописью, используются цвет и рисунок, светотень, выразительность мазков, фактуры и композиции, что позволяет воспроизводить на плоскости красочное богатство мира, объёмность предметов, их качественное, материальное своеобразие, пространственную глубину и световоздушную среду. Живопись может передавать состояние статичности и ощущение временного развития, покоя и эмоционально духовной насыщенности, преходящей мгновенности ситуации, эффект движения и т. п.; в живописи возможны развёрнутое повествование и сложный сюжет. Это позволяет живописи не только наглядно воплощать зримые явления реального мира, показывать широкую картину жизни людей, но и стремиться к раскрытию

сущности исторических процессов, внутреннего мира человека, к выражению отвлечённых идей.

В силу своих обширных идейно-художественных возможностей живопись является важным средством художественного отражения и истолкования действительности, обладает существенным социальным содержанием и разнообразными идеологическими функциями.

Понятие «станковая живопись» подразумевает выполнение работы на специальном художественном оборудовании – мольберте, удобном устойчивом станке в студийных условиях.

Роль цвета в пейзаже

Все цвета разделяются на хроматические и ахроматические. Хроматические — это цвета спектра: красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый. Ахроматические — белый, чёрный и все оттенки серого. Белый цвет, как контраст со всеми тёмными оттенками, вносит свет и оживление, создает эффект объёмности в любых композициях. Чёрный, напротив, уменьшает объёмность и усиливает действие теплых тонов — жёлтого и красного. Следует помнить, что цвет неразрывен с формой и фактурой изображаемых объектов.

По большому счету, только личный вкус определяет утонченность или заурядность композиций, так как при работе с цветом необходимо учитывать огромное количество факторов: освещение, соотношение тонов, их оттенки, сезонность, влияние свето - воздушной перспективы. Цвет оказывает воздействие на общее эмоциональное состояние человека. Эмоциональная реакция на цвет обусловлена, в том числе, и определёнными ассоциациями. На основе обобщения ряда научных наблюдений было установлено, что цвет воздействует на человека и физически. Это определяется как подсознательным влиянием цвета на

психику, так и обусловленными жизненным опытом, условными рефлексами и ассоциативным мышлением.

Визуальное восприятие отдельных цветов в ландшафте вызывает реакцию достаточно устойчивого типа воздействия.

Красный физиологически активный, согревающий, возбуждающий. Активизирует все функции организма, повышает кровяное давление, ускоряет ритм дыхания. Эмоциональное воздействие — наиболее действенный, активный, трудно подавляемый другими. Символизирует жизнь, кровь, любовь, страсть, революция, огонь, праздник.

Оранжевый тонизирует, действует так же как красный, но слабее. Тёплый, полный жизни, вызывает радость. Символика: солнце, власть, тепло, радость, тщеславие.

Жёлтый — физиологически оптимальный, наименее утомляемый, способствует созданию радостного настроения. Стимулирует зрение и нервную систему. Цвет солнца, веселья, легкости, тепла. Символика: жизнь, радость, роскошь.

Зелёный — физиологически оптимальный, самый привычный для органа зрения. Уменьшает кровяное давление, успокаивает и облегчает невралгии. Связующий, успокаивающий, мирный. Символизирует надежду, мир, покой, плодородие.

Голубой — успокаивающий. Снижает мускульное напряжение и кровяное давление, стабилизирует пульс и замедляет ритм дыхания. Действует как ясный, чистый, оживленный. Символизирует верность, доверие, небо.

Синий действует уже угнетающе. Способствует затормаживанию функций физиологических систем человека. Тихий, тяжелый, строгий, отдаляющий, холодный. Символизирует бесконечность, даль, тоску.

Фиолетовый — соединяет эффект красного и синего, торжественно роскошный, служит для связи других красок, в целом действует успокаивающе, но если им занять очень большие поверхности, он может оказывать негативное воздействие. Символизирует величие, достоинство, роскошь, великолепие, дружбу.

При всем этом цвета нежелательно использовать в одинаковых количествах, они не должны занимать равные площади. Физиологическое или терапевтическое воздействие цветов - цветотерапия - даже способствует восстановлению эмоционального состояния и действует успокаивающе на нервную систему. Голубые пейзажи создают ощущение покоя, умиротворения, релаксации. А радостное настроение, полное жизни и позитива, достигается использованием оттенков желтого цвета. Впечатление, которое мы захотим создать, будет зависеть от варьирующихся тонов и оттенков и путей их объединения в единой композиции.

Воздушная перспектива отражает изменение цвета. Голубоватая дымка, накладываясь на естественные краски объектов, изменяет существующие цвета. Так, предметы синей гаммы будут сгущаться, красный получит синеватый оттенок, зелёный — бурый, жёлтый — зеленоватый. В наименьшей степени подвергаются воздействию воздушной перспективы жёлтые, оранжевые и белые тона. Зрительно предметы, окрашенные в эти тона, будут казаться ближе.

Колорит

Колорит (итал. colorito, от лат. color цвет, краска) преимущественно в живописи) система соотношений цветовых тонов, образующая определенное единство и являющаяся эстетическим претворением

красочного многообразия действительности. Колорит служит одним из важнейших средств эстетической эмоциональной выразительности, компонентом художественного образа. Характер колорита связан с содержанием и общим замыслом произведения, с эпохой, стилем, индивидуальностью мастера.

Исторически сложились две колористических тенденции. Первая связана с применением системы более или менее ограниченных количественно локальных цветов, а часто и с символическим значением цвета (например, в средневековом искусстве). Для второй характерны стремление к полной передаче цветовой картины мира, пространства и света, использование тона, нюансов и рефлекса. Колорит может быть по характеру цветовых сочетаний спокойным или напряжённым, холодным (при преобладании синих, зелёных, фиолетовых) или тёплым (при преобладании красных, жёлтых, оранжевых цветов), светлым или тёмным, а по степени насыщенности и силы цвета - ярким, сдержанным, блёклым и так далее. В каждом конкретном произведении колорит образуется неповторимым и сложным взаимодействием красок, согласующихся по законам гармонии, дополнения и контраста. Задачи колорита зависят от вида искусства, материала и функций произведения.

Пейзаж

Пейзаж – это изображение открытого, чаще природного пространства. Это максимально большое изображение пространства в ограниченной живописной плоскости. Как правило, композиция пейзажа делится на планы: ближний, средний и дальний. Существуют три основных вида пейзажа: пейзаж с дальним планом, пейзаж с раскрытием среднего плана и пейзаж с раскрытием только переднего плана.

Пейзаж с дальним планом даёт расширение пространства, способствует релаксации, придаёт монументальность, торжественность.

(рис.1)

Пейзаж с раскрытием среднего плана даёт расширение пространства, создаёт разнообразие, стимуляция и комфортность. (рис.2)

Пейзаж с раскрытием только переднего плана даёт сужение пространства, настраивает на медитацию, создаёт закрытость, уединённость, - камерность. (рис.3)

рис.1

рис.2

рис.3

Перспектива

С помощью цвета и красок на плоском, двух - мерном пространстве полотна картины, убедительно показать трёх - мерную, объёмную, глубину пространства, художникам помогают оптические иллюзии и использование специальной оптической изобразительной системы - пространственной перспективы.

Перспектива - кажущееся изменение пространства. Восприятие человеком цвета вблизи и вдали различается. Оптика человеческого глаза «подсказывает» ему, что цвета ближних объектов выглядят ярче, насыщеннее, как-бы выступают вперёд, а находящихся вдали – бледнее,

незаметнее, как-бы растворяются в пространстве. Это свойство нашего восприятия, - кажущееся изменение цвета в оценивании пространства, - и использует свето - воздушная перспектива. Конечно, имеет место и кажущееся изменение размерного ряда объектов окружающего пространства в пейзаже. Так как пейзаж всегда масштабное изображение, необходимо учитывать оптические изменения и размеров, и форм, и поверхностей изображаемых объектов в зависимости их расположения от наблюдателя или художника. Этим занимается линейная перспектива. Но в пейзаже главным средством создания настроения и глубины пространства всё же является цвет, - поэтому, главное внимание мы будем уделять именно цвету и краскам.

Все объекты предметных и беспредметных изображений, в том числе и пейзажные, «состоят» или имеют форму, размер, цвета и характерные поверхности (которые являются производной их материальности). Все эти физические характеристики визуально изменяются определённым образом, - и эти кажущиеся изменения уже более 500 лет используются художниками для создания масштабных картин.

Живописная масляная техника

Сегодня она существует в двух основных традициях: классической и современной. В исторических живописных работах, выполнявшихся в мастерских с искусственным освещением, использовали гладкую манеру письма. Постепенный переход от света к тени, позволял добиться впечатления объёма и пластичности. Публика настолько привыкла видеть вещи, изображенные подобным образом, что совершенно забыла о том, что на открытом воздухе мы практически не замечаем каких-либо тонкостей в переходе от света к тени. На природе, вне созданных классическими художниками искусственных условий, вещи не выглядят такими округлыми

и тщательно вылепленными. Гладкие лессировочные мазки по форме в классическом искусстве «отменила» новая традиция, введённая импрессионистами, предпочитающих «мазкистость», новый способ нанесения красок - как-бы «небрежный» характер. Впервые это совершенно по-новому, революционно, продемонстрировал великий французский художник Клод Моне в картине «Впечатление: восходящее солнце» (1873 г), вдохновлённый открытиями Э. Шеврёля о способе зрительного восприятия. Шеврёль доказал, что соседствующие основные цвета цветового круга друг друга смягчают, а наибольший контраст достигается при соседстве дополнительных цветов. Другим важным его открытием было то, что цвет не является неотъемлемым свойством предметов. Цвет – это просто способ, которым смешивается свет, отражаясь от поверхности предмета.

Импрессионисты создавали на своих полотнах ощущение непосредственного переживания, стремились показывать состояние предмета или пейзажа в данный момент времени. Импрессионисты обычно пользовались ограниченной палитрой, предпочитая чистые, несмешанные цвета и рисуя на холстах, предварительно покрытых белым или светлым грунтом, благодаря чему нанесенные краски становились светлее и ярче. Сегодня прозрачность или пастозность цвета используют в зависимости от создания искомого впечатления.

Использование классических и современных репродукций в качестве иконографического материала - лучший способ для начинающих живописцев разобрать и проанализировать изображения с точки зрения теории пейзажного пространства. Важно, что каждый участник проекта сам выбирает понравившееся ему изображение пейзажа, проявляя личное предпочтение и вкус.

Источники информации

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_pictures/1497/Колорит

<https://smolcrtdu.admin->

[smolensk.ru/files/345/mesher.pdf#:~:text=Колорит%20\(лат.%20color%20-%20цвет\),рас%20крыть%20внутренний%20мир%20персонажа](https://smolensk.ru/files/345/mesher.pdf#:~:text=Колорит%20(лат.%20color%20-%20цвет),рас%20крыть%20внутренний%20мир%20персонажа)

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_pictures/1065/Живопись

Сокольникова Н. М. Изобразительное искусство. Краткие словари художественных терминов. 5-8 классы, Обнинск: Титул. 1996 г.- 80 с., ил.

Беляев. А.А. Эстетика. Словарь. - М.: П., 1989.- 447с.

Большая иллюстрированная энциклопедия искусств; - М.: Махаон, 2011 г.- 487с.: ил.

Шон Адамс. Терри Ли Стоун. Дизайн и цвет. Практикум. Реальное руководство по использованию цвета в графическом дизайне.- М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2020.-240с.: ил.

Материалы, инструменты и оборудование в изобразительном искусстве - М.: Просвещение, 1988г.- 176 с.; ил. – (Библиотека учителя изобразительного искусства).

Бюджет проектных затрат

1 комплект на 1 участника:

- Краски масляные в тубиках (набор 12 цветов); от630 руб.
- Туба белил масляных 45 мл от280 руб.
- Холст х/б белый грунтованный: сред. цена от 670 руб.
- Разбавитель для масляных красок без запаха – 1 флакон от270 руб.
- Комплект одноразовых белых пластиковых тарелок для использования в качестве палитр одноразовых40 руб.
- баночка белил гуаши для смешивания грунта от180 руб.
- флакон ПВА для смешивания грунта от50 руб.

Холст льняной 0.8 мх 2м - поделен на 3 части (670 руб.: 3 части).....223 руб.

ИТОГО:.....2 1343 руб.

ДВП принесено участницами из домашних запасов

Большие художественные плоские кисти из щетины также уже имелись.

Большие плоские малярные кисти б/у были в наличии

Краткий фотоотчёт проекта

Участницы ИЗО - коллектива «Мастерская моды»

Голошина Дарья

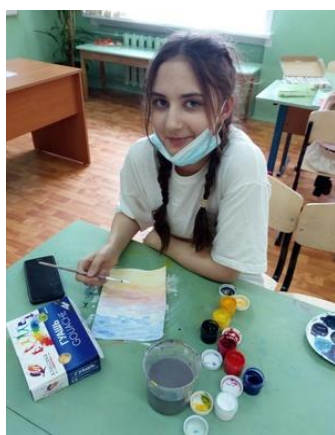
Алиханова Татьяна

Симонова Виктория

Начало проекта. Первый этап.

Второй этап проекта

Итоговые работы проекта

