

*Киселёва Ольга Егоровна,*

*воспитатель,*

*ГБДОУ детский сад № 115 Центрального района СПб,*

*г. Санкт-Петербург*

## **СРЕДСТВА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ТВОРЧЕСТВЕ**

Живопись – (от русск. «живо» и «писать») вид изобразительного искусства, заключающийся в создании картин, наиболее полно и непосредственно (живо) отражающих действительность. Для живописи как искусства изображения на плоскости характерно стремление художника превратить эту плоскость в зрительное подобие пространства, окружающего изображаемые им предметы, для чего используются наиболее подходящие – колористические – средства. В отличие от живописи как самостоятельного вида изобразительного искусства живописный подход (способ) может использоваться и в других его видах: рисунке, графике и даже скульптуре. Сущность живописного подхода заключается в изображении объекта во взаимосвязи с окружающей его пространственной, световоздушной средой. Следствие такого подхода – живописность изображения: некоторое уплощение объемных форм, «растворение» их в окружающей среде, игре света, тени, бликов и рефлексов. Практика работы живописца основана на учете этих отношений, называемых теплохолодными. Теоретическая основа живописи – колористика. Живописный подход наиболее законченное выражение получил в художественном направлении второй половины XIX в. – импрессионизме [1, с. 75].

Произведение искусства, выполненное красками (масляными, темперными, акварельными, гуашевыми и д.р.), нанесенными на какую-либо поверхность, называют живописью. Образы живописи очень наглядны и яркие. Художники создают полотна живописными и пластическими средствами. Они

используют возможности рисунка и композиции, но главным средством выразительности в живописи является цвет.

В. Г. Власов писал:

Цвет – одно из зрительных качеств окружающей человека среды, определяется физическими свойствами преломления и отражения световых лучей в пространстве и на поверхности различных тел. В более конкретном значении – определенный участок спектра; иначе – хроматический тон [1, с. 240].

Тон, тональность – (от греч. *Тonos* – напряжение ударение) – в изобразительном искусстве одно из зрительных качеств поверхности формы наряду с текстурой и фактурой. Все тона делятся на две большие группы: хроматические и ахроматические, или черно-белые. Хроматические тона соответствуют основным цветам спектра и их производным; ахроматические характеризуют светлоту какой-либо поверхности (светлее, темнее), однако это качество следует отличать от чисто физического свойства – освещенности и светотени, так как оценка светлоты связана с явлением одновременного контраста и поэтому всегда субъективна [1, с. 217].

Полутон – в изобразительном искусстве переходный, промежуточный тон по отношению к двум другим, расположенным рядом [1, с. 172].

Цвет способен вызывать различные чувства, ассоциации, усиливать эмоциональность изображения.

Живописное изображение создается с помощью красок, то есть цвета, которые образуют непрерывный красочный слой изобразительной поверхности. Даже в акварельной живописи, где порой остаются не закрашенные участки бумаги, они существенным образом не влияют на общее впечатление непрерывности изображения, потому что краски перетекают одна в другую, сплавляются и смешиваются.

Изобразительные и выразительные возможности цвета используются в живописи в полную силу, свободно, так, как необходимо художнику. Цветом

можно выделить главное в композиции, акцентировать важные детали, предать глубину пространства или подчеркнуть плоскостность изображения. Сама красочная масса с тончайшими переходами цвета, нюансами, контрастами и рефлексами – ценность в живописи.

Нюанс – тонкое, минимальное различие качеств формы: размера, тона, цвета, фактуры [1, с. 149].

Контраст – в искусстве одно из средств формообразования, основанное на зрительном восприятии максимального различия форм, величин, цвета, фактуры и других видимых свойств объектов окружающей действительности, противоположно понятию нюанс [1, с. 110].

Английский художник Рейнольдс говорил: «Живопись – это все рефлекс». [2, 139] В. Г. Власов дал такое определение рефлексу:

Рефлекс – (лат. Reflexus – отогнутый назад) – в природе отражение света в тенях предметов. В изобразительном искусстве используются тональные, ахроматические, и цветовые рефлексии для выявления объемности форм и их связи с пространственной средой. [1, 187]

Блик – (нем. Blick – взор, взгляд, родств. русск. блеск) – максимальный отблеск, отражение на какой-либо поверхности, в той ее точке, где лучи света падают перпендикулярно. [1, 35]

Главная отличительная особенность живописи состоит в том, что изображение формы и пространства, образов и действий строится исключительно с помощью цвета.

Наука о цвете (цветоведение, или колористика) помогает художникам лучше понять особенности цвета, использовать его в живописи.

Колористика – наука о цвете, включающая знания о природе цвета, основных, составных и дополнительных цветах, основных характеристиках цвета, цветовых контрастах, смешении цветов, колорите, цветовой гармонии, цветовом языке и цветовой культуре. Она опирается на физические основы

цвета, психофизиологический фундамент его восприятия и одновременно учитывает представления общества о культуре цвета [1, с. 106].

Цвета, которые невозможно получить при смешении каких-либо красок, называют основными. Желтый, красный и синий – это основные цвета. Равномерное смешение этих цветов дает серый цвет.

Цвета, которые можно получить от смешения основных красок, условно называют составными, или производными цветами. Это оранжевый, зеленый и фиолетовый цвета.

Проводя в цветовом круге диаметр через середину желтого цвета, можно определить, что противоположный конец диаметра пройдет через середину фиолетового цвета. Напротив оранжевого цвета в цветовом круге расположен синий цвет. Таким образом легко определить пары цветов, которые условно называют дополнительными. Сочетание дополнительных цветов дает нам ощущение особенной яркости цвета.

У каждого цвета есть три основных свойства: цветовой тон, насыщенность и светлота.

Насыщенность – сила, густота, концентрация тона, цвета, краски; аналогично физическому понятию «светосила». По отношению к ахроматическим тонам то же, что светлота. Противоположное значение – разбеленность [1, с. 146].

В разнообразии контрастов заключено богатство цветового мира. Контраст света и цвета наиболее четко и ясно воспринимается на «переломе» формы, то есть на месте поворота формы предмета, а также на границах его соприкосновения с контрастным фоном.

Контрасты разделяются на два вида: ахроматические (светлотные) и хроматические (цветовые). В каждом из этих видов можно выделить одновременный, последовательный и пограничный (краевой) контрасты.

Контраст по светлоте применяют художники, подчеркивая в изображении разную тональность предметов. Располагая светлые объекты

рядом с темными, они усиливают контрастность и звучность цветов, достигают выразительность формы.

Явление цветового контраста заключается в том, что цвет изменяется под влиянием других, окружающих его цветов, или под влиянием цветов, предварительно наблюдавшихся.

Для выявления цветовых контрастов важно количества цвета. Применение доминирующего цвета усиливает выразительность окраски остальных предметов.

Знание основных контрастов – по светлоте и цвету - помогает рисующему лучше увидеть взаимоотношения цветов в действительности и использовать полученные знания в практической работе. Применение светлотного и цветового контрастов повышает возможности изобразительных средств.

Кроме того, важно знать о таких характеристиках цвета, как светлотный и цветовой контрасты, познакомиться с понятием локального цвета предметов и прочувствовать некоторые пространственные свойства цвета [2, с. 143].

Видимые в естественных условиях цвета, как правило, являются результатом смешения спектральных цветов. Существуют три основных способа смешения цветов: оптическое, пространственное и механическое.

Механическое смешение цветов происходит при смешении красок, например, на палитре, бумаге, холсте. Здесь следует четко различать, что цвет и краска – не одно и то же. Цвет имеет оптическую природу, а краска – химическую. Цветов в природе гораздо больше, чем красок в наборе. Цвет красок значительно менее насыщен, чем цвет многих предметов.

Колорит – это общая эстетическая оценка цветовых качеств произведения искусства, характер взаимосвязи всех цветовых элементов произведения, его цветовой строй. Это важнейший компонент художественного образа, одно из средств художественной выразительности в живописи [1, с. 106].

Гармоничное сочетание, взаимосвязь, тональное объединение различных цветов в картине называется колоритом. Он помогает художнику передать настроение картины: колорит может быть спокойным, радостным, тревожным, грустным и др. Колорит бывает теплым и холодным, светлым и темным.

Композиция в изобразительном искусстве связана с необходимостью передать основной замысел, идею произведения наиболее ясно и убедительно. Главное в композиции – создание художественного образа. Композиция означает составление, соединение, сочетание различных частей в единое целое в соответствии с какой-либо идеей.

Можно выделить следующие композиционные правила: передачи движения (динамики), покоя (статики), золотого сечения (одной трети).

К приемам композиции следует отнести: передачу ритма, симметрии и асимметрии, равновесие частей композиции и выделение сюжетно-композиционного центра.

Ритм – это чередование каких-либо элементов в определенной последовательности.

Средства композиции – это все, что необходимо для ее создания, в том числе ее приемы и правила.

Живопись способна запечатлеть сложный мир человеческих чувств и характеров, передать тончайшие изменения в природе, извечные философские идеи и фантастические образы.

Материалы живописи.

Художники-живописцы передают красоту окружающего мира с помощью красок: гуаши, акварели, темперы, масляных и др. Можно выбрать любую основу: холст, бумагу, картон, доску, стену и др. Краски наносят на основу круглыми и плоскими кистями разной толщины. Иногда для этого применяют нож, тряпку, даже палец.

Краски выкладывают на палитру и смешивают, чтобы получить нужный цветовой оттенок. Палитра – это небольшая тонкая доска прямоугольной, овальной и другой формы. Палитру для масляной живописи делают в основном из дерева, а для работы акварелью и гуашью – из белого пластика, иногда с углублениями для красок. В качестве палитры порой используют белое блюдо, кафельную плитку или лист бумаги. Перечень красок, которыми пользуется художник, тоже называют палитрой. В этом значении термин «палитра» близок понятию «колорит» [3, с. 167].

Краски для живописи имеют специальные названия. Очень часто эти названия связаны с химическими или природными элементами (минералами, растениями), из которых они изготовлены. Основа всех красок – пигмент – это различные красочные вещества, или красители.

Часто название красок происходит от связующего вещества, используемого для их приготовления. Например, основа масляных красок – льняное или какое-нибудь другое масло. Клеевые краски – это акварель, гуашь, темпера.

Акварель – краски на растительном клее, которые разводятся водой. Работы, сделанные такими красками, тоже называют акварелями [3, с. 164].

Акварельные краски обычно накладывают на бумагу прозрачным слоем, используя белый цвет листа бумаги, и эта прозрачность составляет главную прелесть акварели. Она требует быстрой точной работы, почти не терпит исправлений, ее привлекательность в яркости цвета, светоносности, прозрачности, свежести впечатления.

Акварелью можно писать быстро, чтобы предать такие явления, как утренний туман, краски заката, легкость облаков, сверкание капель дождя. В технике акварельной живописи создают пейзажи, натюрморты, портреты и сложные композиции, требующие длительной работы методом лессировок. Акварель прочно держится на бумаге и не требует фиксирования.

Гуашь – непрозрачная (корпусная, кроющая) краска, которая разводится водой [3, с. 165]. Произведения искусства, выполненное такими красками, тоже носит название «гуашь». Гуашевые краски изготавливают из пигментов и клея с добавлением белил. В отличие от акварели слой краски, нанесенный на бумагу, не прозрачный, а матовый, плотный, с бархатистой поверхностью, которую придает примесь белил. При высыхании цвета гуаши несколько выбеливаются (высветливаются), что должен учитывать художник в процессе рисования. Гуашевые краски яркие, во время работы возможны исправления, стоит лишь положить поверх неудачного места другой цвет. Темные тона можно перекрывать светлыми. В гуашь добавляют белила для получения более светлого тона.

Полезно показывать детям как можно больше разных вариантов техники, приемов, материалов, позволяющих находить новые средства выразительности. Для этого эффективно использование нетрадиционных техник рисования, например таких как:

Монотипия

Кляксография

Диатипия

Штамповка

Набрызг

Размытый рисунок

Гравюра на картоне

Пальцевая живопись

Ладонная живопись

Фотокопия

Граттаж

Акватипия

Печатание растений

Припечатка



Изобразительное искусство является одним из любимейших занятий детей. Эта работа требует художественных способностей, знаний и умений в области изобразительной грамоты, декоративного искусства, необходимы большой запас зрительных образов и впечатлений, творческое воображение.

У ребенка возникает вполне естественное желание передать в рисунках свои впечатления увиденного. Он берет в руки краски, кисти, бумагу, и начинается процесс творчества.

### **СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ**

1. Власов В. Г. «Иллюстрированный художественный словарь». – Санкт-Петербург, 1993. – 272 с.
2. Беда Г. В. «Основы изобразительной грамоты». – М., 1969. – 239 с.
3. Сокольникова Н. М. «Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе». – М., 2003. – 365 с.