

КУРС ЛЕКЦИЙ

РАЗДЕЛ I. ЖИВОПИСЬ. КОМПОЗИЦИЯ I СЕМЕСТР

ЛЕКЦИЯ №1.

Живопись и ее виды.

План

1. Виды живописи.
2. Жанры живописи.

Живопись (от русск. «живо» и «писать») относится к основным видам изобразительного искусства, ибо только в ее произведениях, создаваемых с помощью красок, наносимых на твердую поверхность (стена, холст, дерево, бумага, металл и т. д.), можно передать все красочное великолепие окружающего нас мира, существующего в бесчисленном разнообразии форм. Средствами живописи можно передать развернутые повествования и разнообразные по сложности сюжеты, а также внутренний мир человека. В процессе исторического развития, а также в зависимости от практического назначения и связанных с ним специфических задач, живопись подразделяется на три основных вида — станковую, монументальную и декоративную.

Среди них станковая — обладает самыми широкими возможностями, как в области формы, так и в области содержания.

В зависимости от используемых красок, живопись различают по техникам: масляная, темперная, фресковая и т. д. Правда, такие техники, как акварель и пастель, рассматриваются и в графике. Что касается темперы, то ее разновидность — яичная темпера стала основной техникой в таком специфическом виде станковой живописи, как иконопись.

Всемирно известный памятник древнерусской живописи выполнен яичной темперой по деревянной доске. Выразительная цветовая гамма иконы, построенная на сочетании охры, золота и оттенков красного, раскрывает второе ее название — «Ангел

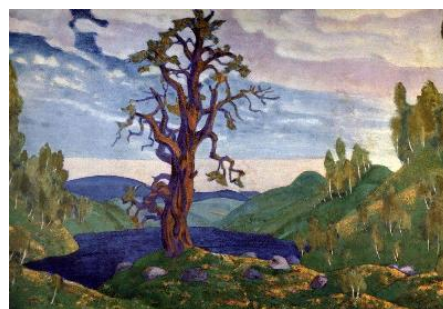
златые власы» (т. е. золотые волосы). Это название не что иное, как поэтическое сравнение, подчеркивающее лирический строй образа.

Каждый из названных основных видов живописи имеет свои особенности. В произведениях монументальной живописи, как правило, воплощается общественно-значимая идея либо увековечивается память об историческом событии. Эти произведения рассчитаны на долговременное воздействие, а потому, чаще всего, связаны с архитектурой и выполняются в технике фрески или мозаики. Ярким примером монументальной живописи являются, выполненные Микеланджело грандиозные фрески потолка Сикстинской капеллы, в которых изображена ветхозаветная история сотворения мира и человека.

В качестве основы здесь использован покрытый специальной штукатуркой потолок. Минеральные краски, разведенные на известковой воде, обладают приглушенным цветом, но дают возможность использования тонкой светотеневой моделировки в изображении фигур.

Декоративная живопись включает в себя особый вид — театрально-декорационную живопись, предназначенную для оформления театральных спектаклей. Расцвет театрально-декорационного искусства, в котором живописи принадлежит ведущая роль, приходится на рубеж XIX–XX веков, когда на отечественной и зарубежной сцене, в этой области,

утвердили себя такие выдающиеся русские художники как, Н. Рерих, К. Коровин, Н. Бенуа и другие.

Работа художника-декоратора включает в себя создание всего живописного оформления спектакля — от декораций до костюмов. Она требует от него тонкого проникновения в музыкальную либо (в зависимости от спектакля) литературную ткань спектакля, историко-культурный контекст его фабулы. Так, Н. Рерих, которому была близка тема языческой Руси, «услышав» музыку И. Стравинского, создал великолепные декорации к балетному спектаклю, в которых нашла свое отражение первородная мощь русской земли.

Станковая живопись, как и станковое искусство в целом, имеет наиболее широкое распространение, так как она не связана с определенным местом, или средой. Создаваемые в мастерской художника, эти произведения могут свободно перемещаться, быть предметом купли и продажи или экспонирования в музейной среде.

В контексте своего исторического развития, живопись всегда стремилась к созданию, соотносимой с реальностью, целостной картины мира. При этом главным объектом внимания художника всегда были три его элемента. Это, прежде всего, человек, существующий в пространстве мира и природы и активно участвующий в их трансформации; природа, во всем ее многообразии и мир предметов, как естественного происхождения, так и созданных рукой человека. Для того, чтобы передать все названное многообразие, и появилась естественная необходимость разделения живописи на жанры по предмету и способу изображения.

Разделение живописи на жанры начинается в XV веке, когда единая картина мира, свойственная более ранним историческим периодам, под влиянием интереса к окружающей среде и человеку, начинает трансформироваться. Не случайно именно в данную эпоху портрет утверждается наравне с религиозной живописью.

Позже, в XVII и XVIII веках получают свое развитие историческая картина, натюрморт, пейзаж и бытовая картина, интерьер. Разумеется, это не означает жесткой дифференциации по предмету изображения. Границы жанров часто пересекаются, что затрудняет возможность однозначного определения произведения.

Особой разновидностью станковой живописи является **миниатюра**. В создании миниатюр (расцвет этого вида живописи приходится на XIII–XVI века), также использовалась яичная темпера. Данная миниатюра характерна для европейских рукописных книг позднего средневековья. Основной сюжет миниатюры

оформлялся в узкую рамку, вокруг которой изображен пышный растительный орнамент с вплетенными в него изображениями птиц и животных.

В XVIII и XIX веках, наряду со станковыми портретами, большой популярностью пользовались миниатюрные портреты. Совмещая изящество формы и тонкую живописность, такие портреты писались акварелью или гуашью, а иногда — в технике цветной эмали. В выполненном акварелью и гуашью (на кости) портрете, тонкий, выразительный рисунок сочетается с мягкой живописностью и некоторой идеализацией портретного образа.

Литература: [[3](#) — С. 19-27; [11](#) — С. 150-158; [28](#) — С. 1]

ЛЕКЦИЯ №2.

Композиция. Виды композиций. Правила и приемы композиции.

План

1. Значение понятия «Композиция».
2. Виды композиций.
3. Равновесие.
4. Композиционные приемы.

Композиция (от лат. *compositio*) – составление, соединение, сочетание различных частей в одно целое в соответствии с определенной идеей. Композиция в дизайне определяется содержанием, характером, назначением художественного изображения или объекта. Принимаясь за любую работу - будь то оформление витрины, разработка Web - сайта, рекламного буклета, создание логотипа или проектирование корпуса прибора, - следует заранее представить конечный результат и создать образ темы. Художественный образ, в свою очередь, непременно должен сочетать:

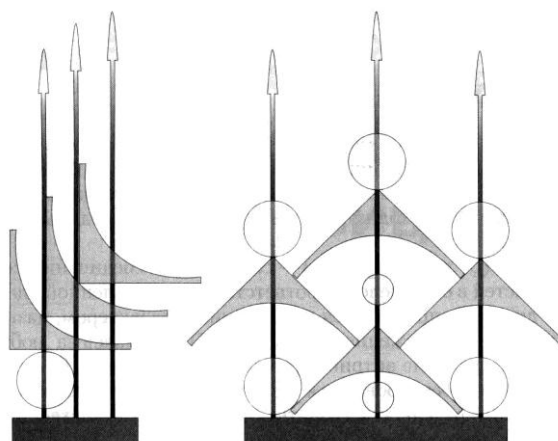
- индивидуальные, характерные черты;
- обобщенные, типические свойства;
- элементы творческого выражения, фантазии дизайнера.

Композиция – наиболее яркий показатель художественного воображения. Она делает произведение цельным, выразительным и гармоничным, задает тон всему творению, формирует единое композиционное пространство. Следует обращать внимание

на логику композиции, наличие смыслового и изобразительного центров. Необходимо также определить основную идею произведения, порядок рассмотрения и восприятия. Внимание должно фиксироваться в определенных местах: пусть зритель выделяет главное, находит взаимосвязь между отдельными частями. Строгой теории составления композиции не существует, есть лишь некоторые принципы, правила и приемы. Огромное значение имеет интуиция. Прислушивайтесь к своим ощущениям, изменяйте, экспериментируйте, не ленитесь перебирать варианты.

Работая над одной и той же темой, используя один и тот же материал, художники непременно создадут разные композиции, ибо каждый из них “видит” по-своему (рис. 1). И наоборот, в композиции на заданную тему разные мастера используют разные наборы элементов – все зависит от фантазии, воображения, даже от чувства юмора дизайнера.

Рис. 1. Различные композиции из одинаковых объектов

Виды композиции

В соответствии с поставленной задачей можно создавать различные виды композиций. К ним относятся:

- *плоскостная* – композиция, состоящая из элементов, не выступающих над плоскостью (композиция рисунка, аппликация, инкрустация, рисунок ткани и т.д.). Элементы располагаются в одной плоскости в двух направлениях: вертикальном и горизонтальном;

- *объемно-фронтальная* – композиция, предусматривающая компоновку рельефных деталей на одной плоскости (оформление фасадов зданий, резьба на поверхности мебели, декоративные изделия из пластичных материалов). Композиция развивается в трех направлениях. Эффект усиления глубины достигается барельефной перспективой;

- *объемно-пространственная* – композиция из взаимосвязанных объектов, размещенных на разных уровнях и плоскостях (старинные бюро, оформление прилавков и стеллажей с полками разной глубины, выставочные стенды). Рассчитана на восприятие с одной, двух или трех сторон. Выразительность объемной композиции зависит от угла зрения: при низко расположенной линии горизонта возникает ощущение монументальности;

- *глубинно-пространственная* – композиция, создающая связь предметов с пространством, в котором они размещены (интерьеры, парковые площади, глубокие витрины). Может рассматриваться со всех сторон, элементы располагаются в разных плоскостях. Большую роль в композиции этого вида играет пространство, интервалы между элементами. Если компоновкой предусмотрено членение пространства на ряд последовательных планов, ощущение глубины усилится.

Равновесие

Условие зрительной устойчивости композиции - уравниченность. Композиционное равновесие обеспечивается сочетанием форм деталей, цветом и пластикой.

Равновесие формы – состояние, при котором все элементы сбалансированы между собой, – вызывает ощущение покоя и уверенности. Равновесие является безусловным в композициях с вертикальной осью симметрии. Более сложным и интересным способом оно достигается при асимметричной компоновке элементов. Композиционное равновесие может быть устойчивым, статичным (рис. 3, а) или отличается внутренней динамикой (рис. 3, б).

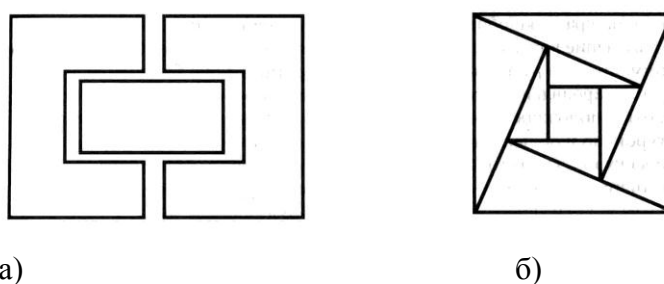

Рис. 3. Устойчивые композиции

Поиск равновесия в композиции значительно облегчается, если вы работаете за компьютером. В качестве тренировки полезно выполнить несколько условных композиций из простых геометрических фигур. Скопируйте и сохраните наиболее удачные по вашему мнению варианты, в результате можно будет выбрать лучший. Выше приведены примеры достижения равновесия в симметричных и асимметричных композициях (рис. 4).

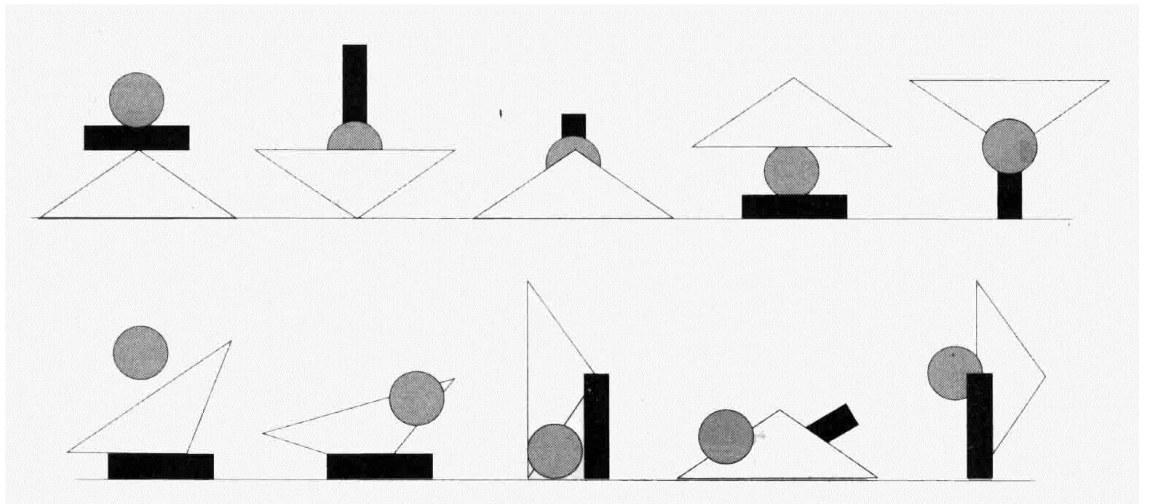
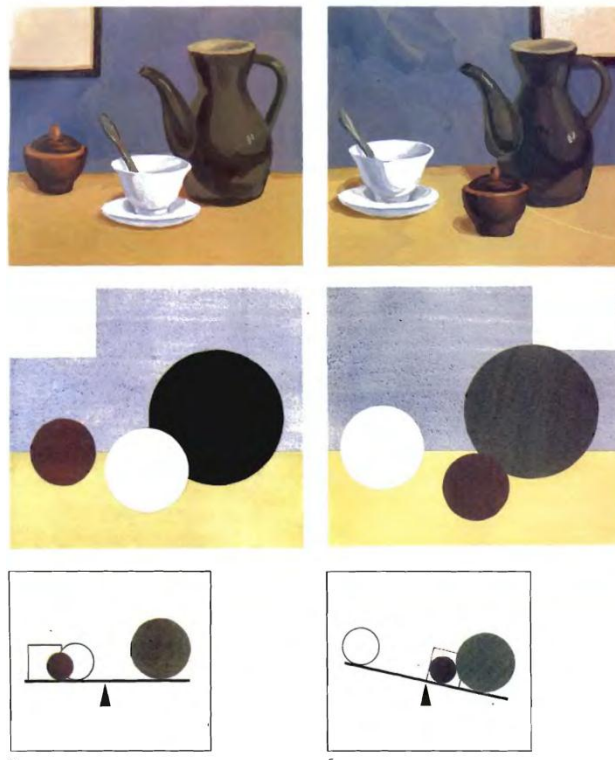

Рис. 4. Равновесие в симметричных и асимметричных композициях

Композиционные приемы

Совсем необязательно строить многоэлементную композицию - можно использовать минимум деталей, и чем их меньше, тем сильнее должна быть их характерность, типичность.

Можно выразить тему через отдельные характерные ассоциации с помощью предметов или комбинаций предметов, способных эти ассоциации вызвать.

Правильное построение композиции усиливает впечатление динамики: сравните предлагаемые примеры. Когда перед автомобилем или фигурой бегущего человека оставлено свободное место (пространство), компоновка смотрится лучше. Ощущение динамики может вызвать и форма объекта.

Выразительные образы реальных объектов можно создавать композицией абстрактных геометрических форм.

Выразительность образа усиливается за счет преднамеренного искажения, трансформации формы.

В монохромной композиции смелее экспериментируйте с тоном. Кроме черного и белого цветов можно широко использовать промежуточный, серый, тем более, что он до бесконечности разнообразен.

Цвет делает изображение богаче, усложняет его структуру модуляциями теплых и холодных тонов, с помощью которых хорошо передается гармоничный контраст. В рекламном искусстве применяется также метод сознательного отказа от гармоничных сочетаний, что обусловлено назначением рекламы: привлекать зрителя.

Часто в качестве декоративного элемента используется орнамент - особый вид композиции, состоящий из ритмически упорядоченных элементов. Орнаментальное украшение - самое простое художественное построение, которое тоже подчиняется законам композиции (ряд примеров был приведен выше). Типичными элементами орнамента являются сочетания геометрических фигур, стилизованных форм живой природы, произвольных графических элементов. Повторяющаяся часть орнамента называется *раппорт*. Один раппорт порождает практически неограниченное число орнаментов за счет сдвигов, зеркальной или угловой симметрии, наложений.

Подведем итог. Композиция произведения – показатель художественной культуры дизайнера, чувства меры и стиля. Следуя всем правилам и приемам композиции, нельзя, тем не менее, терять непосредственности, свежести подхода к работе.

Литература: [2 — С. 97; 8 — С. 69; 13 — С. 72-83]

ЛЕКЦИЯ №3.

Основные принципы построения композиции. Форма. Равновесие элементов композиции. Динамика и статика.

Основные принципы построения композиции

План

1. Типы композиций.
2. Влияние форм элементов на эмоциональное воздействие.
3. Контраст.
4. Ритм.
5. Приемы композиции.
6. Средства композиции.

1. Существуют два типа композиции – замкнутая и открытая. Для передачи идеи неподвижности, устойчивости больше всего подходит *замкнутая* (закрытая, статичная) композиция. Для нее характерны устремленные к центру основные направления линий, построение по форме круга, квадрата, прямоугольника с учетом симметрии. Признак замкнутой композиции - четкий внешний контур, нарастание сложности к центру.

Ощущение простора передается *открытой* композицией. Основные направления линий – от центра. Как правило, строится несколько композиционных узлов, используется ритм. Ниже приведены примеры замкнутой и открытой композиций.

2. Для передачи движения (динамики) используются:

- диагональные линии;
- свободное пространство перед движущимся объектом;
- момент кульминации движения.

3. Условия для выражения покоя (статики):

- нет диагоналей;
- нет свободного пространства;
- статичные позы;
- симметрия, уравновешенность;
- вся композиция вписана в простую геометрическую форму (треугольник, квадрат, овал).

4. Характерные элементы композиции объединяются по однородным признакам, форме, цвету, текстуре, фактуре.

5. Построение всей композиции на контрастах создает напряжение: так, изделиям из керамики противопоставляются хрустальные сосуды; бабочки выглядят особенно яркими и живыми на фоне белых рулонов и листов бумаги.

6. Необходимо соблюдать ограничения (не больше трех-четырех) в материале, деталях, цвете, форме. Избегайте пестроты и дробности, так как это создает нежелательное ощущение беспокойства и тревоги. Пестрые, перенасыщенные изображением композиции утомляют, вызывают отрицательные эмоции.

7. Если в композиции много элементов, их располагают группами по два-три. Для изображения событий, равных по своей значимости, используют несколько композиционных центров.

8. Следует обеспечить свободное пространство между группами, чтобы, не “потерялись” отдельные части композиции.

9. Особо подчеркивается субординация (соподчинение) между группами. Наиболее значимые элементы выделяют размещением, размером, цветом так, чтобы направить взгляд человека сначала на них, а затем - на менее важные детали.

10. В соответствии с правилом золотого сечения наиболее значимый элемент или группу элементов располагают примерно на расстоянии $1/3$ от края экспозиции.

11. Объемность, глубина изображения достигаются с помощью цвета, размеров, динамики формы, перспективы, теней.

12. Необходимо соблюдать оптическое равновесие за счет правильного размещения крупных, тяжелых, темных форм относительно малых, легких, светлых.

— ни одна часть композиции не может быть изъята или заменена без ущерба для целого;

— части композиции нельзя поменять местами без ущерба для целого;

— ни один новый элемент нельзя присоединить без ущерба для целого.

Форма

Формы элементов композиции и форма композиции в целом могут оказывать огромное эмоциональное воздействие. Мягкие размытые пятна, четкие жесткие границы прямоугольников, острые углы, круги могут создавать ощущение покоя и агрессии, строгости и хаотичности. Например, форма рекламного плаката – это не только размер и ориентация листа, но и форма текстовых блоков, и контуры иллюстрации, и расположение текстовых строк, и размещение на листе всего материала. Следует стремиться к такой структуре произведения, чтобы его части выглядели гармонично, не казались слишком мелкими или крупными, чтобы количество деталей и частей было оптимальным. Композицию следует ограничить общей формой, но при этом должна ясно просматриваться система внутренних связей.

Одно из наиболее важных средств организации формы - *симметрия*. Симметрия с древних времен считалась условием красоты. Нарушение этого условия влечет за собой ощущение беспокойства, динамики, сложности. Поэтому для усиления выразительности формы зачастую используется такое сильное средство, как *асимметрия*.

Контраст

Контраст – резкое различие элементов композиции - мощное средство усиления выразительности. Это сочетание противоположных характеристик, противопоставление высокого и низкого, линий и пятен, темного и светлого. Контраст выделяет часть изображения, расставляет акценты, выражает энергию и силу произведения. Умение использовать контрасты – показатель художественного чутья дизайнера. Построенная на контрасте реклама сразу же обращает на себя внимание и лучше запоминается;

использование контрастных решений в интерьере способствует переключению внимания при рутинной работе; на контрастном фоне текст заметнее. Контраст – проявление всеобщего диалектического закона единства и борьбы противоположностей; он подчеркивается не только формой, цветом, текстурой, но и общей идеей, отраженной в композиции. Мужчина и женщина в скульптуре В. Мухиной “Рабочий и колхозница” смотрятся особенно устойчиво и убедительно потому, что преодолевают напор ветра.

Важную роль в композиции играет *нюанс*, сущность которого составляет плавный переход характеристики элементов композиции. При нюансе нет четко выраженных противоречий: он призван выявить оттенки, помогая избежать монотонности.

Ритм

Форма, текстура, цвет отдельных объектов, взаимодействуя, дополняют и в то же время подчеркивают индивидуальность друг друга. Это взаимодействие создает определенный *ритм* — темп, напряжение дизайнерской работы. Он связывает отдельные линии, плоскости, формы, настраивает движение глаз зрителя по объекту или изображению. Ритм – элемент самой жизни: дыхание, пластика тела, чередование дня и ночи - все в природе ритмизовано.

Ритму подчинен порядок, связь, строй всех элементов художественного произведения, он побуждает к преодолению неподвижности изображения, заставляет его дышать и двигаться. Ритм может быть явным, динамичным (строение ветвей дерева, стоящие вдоль улицы дома, геометрический орнамент) или приглушенным, сдержанным (горная цепь, складки одежды, повороты голов людей, стоящих группой). Ритмическое развитие композиции может идти по горизонтали или вертикали, по квадрату, кругу, реже – по овалу. *Геометрическая характеристика* формы включает в себя следующие параметры: размеры, геометрическое строение (наличие ребер, граней, характер линии контура видимости и др.), вес, плотность, прочность.

Визуальное сравнение количества одного и того же свойства в разных формах выражается тремя эмоциональными категориями: тождеством, нюансом и контрастом.

Тождество – это равенство, одинаковость или совпадение свойств различных форм.

Нюанс – незначительное различие свойств сравниваемых форм при Нительном преобладании их сходства. Нюанс — самое изящное и тонкое средство в палитре дизайнера; только в совершенстве овладев им, можно создавать изделия высшего эстетического уровня. Нюансировка — основной процесс, в результате которого вещь при всех прочих достоинствах обретает изысканность.

Контраст – резкое качественное различие одинаковых свойств разных форм вплоть до их полного противопоставления. Например, объемные формы — шар и куб, одинаковые по габаритным размерам, — вызывают ощущение, близкое ощущению контраста между черным и белым. Контрастное восприятие вызывают “тяжелая” часть формы рядом с “легкой”, широкая — рядом с узкой и т.д.

Статика и динамика в композиции

Можно выделить следующие композиционные правила: передачи движения (динамики), покоя (статики), золотого сечения (одной трети). К приемам композиции можно отнести: передачу ритма, симметрии и асимметрии, равновесия частей композиции и выделение сюжетно-композиционного центра.

Средства композиции включают: формат, пространство, композиционный центр, равновесие, ритм, контраст, светотень, цвет, декоративность, динамику и статику, симметрию и асимметрию, открытость и замкнутость, целостность. Таким образом, средства композиции - это все, что необходимо для ее создания, в том числе ее приемы и правила. Они разнообразны, иначе их можно назвать средствами художественной выразительности композиции.

Рассмотрим передачу движения (динамики) и покоя (статики).

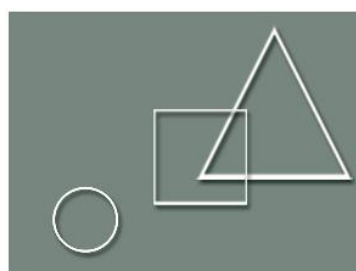

СТАТИКА

Статичные композиции в основном используются для передачи покоя, гармонии. Чтобы подчеркнуть красоту предметов. Может быть для передачи торжественности. Спокойной домашней обстановки. Предметы для статичной композиции выбираются

близкие по форме, по массе, по фактуре. Характерна мягкость в тональном решении. Цветовое решение строиться на нюансах.

ДИНАМИКА

Динамика, это полная противоположность статики во всем! Используя динамическое построение в своих работах, можно более ярко передать настроение, взрыв эмоций, радость, подчеркнуть форму и цвет предметов. Предметы в динамике в основном выстраиваются по диагонали, приветствуется ассиметричное расположение. Все построено на контрастах - контраст форм и размеров, контраст цвета и силуэтов, контраст тона и фактуры. Цвета открытые, спектральные.

Литература: [[8](#) — С.129; [11](#) — С.46; [18](#) — С.68-73].

РАЗДЕЛ II. ТЕХНИКА ЖИВОПИСИ. ЦВЕТ. СТИЛИЗАЦИЯ. II СЕМЕСТР

ЛЕКЦИЯ №4.

Материалы и техника живописи

План

1. Особенности акварельных красок.
2. Материалы для акварельной живописи.
3. Технические приемы работы акварелью.
4. Гуашь.

Одной из задач подготовки дизайнеров является обучение профессиональным навыкам работы живописными средствами и материалами, используемыми в проектной деятельности.

Эти навыки осваиваются в процессе живописи акварельными, гуашевыми, а по возможности, темперными и масляными красками.

Овладение профессиональными приемами в живописи, знание технологии работы живописными материалами, различных техник и способов живописи, умение применять эти знания на практике необходимо для художника-дизайнера.

П. П. Чистяков говорил: «Техника – это язык художника: развивайте его неустанно, до виртуозности. Без нее вы никогда не сумеете рассказать людям свои мечтания, свои переживания, увиденную вами красоту».

Акварель

Акварель – это живопись прозрачными красками, которые наносятся тонкими слоями на бумагу или картон белого цвета, которые, являясь просвечивающей основой, играют роль белил.

Само название акварельных красок от латинского слова “aqua” – вода, которая, однако, является в акварельной живописи лишь разбавителем.

Одной из основных особенностей акварельных красок является *прозрачность* применяемых водяных красок, а также возможность получения ярких, насыщенных цветов особой интенсивности, а также легкая смываемость красок с основания. Акварель дает художникам возможность передачи тончайших нюансов природы, особенно световоздушной среды.

Изготавливаются акварельные краски из светопрочных красителей (пигментов) и связующих веществ. Поскольку отличие акварели от других видов красок состоит в прозрачности при просвечивании основы, для производства акварельных красок применяют прозрачное связующее, не влияющее на чистоту цвета. Это различного рода растительные клеи: арабийская камедь, вишневая, сливовая и др.

Сахар, глицерин или мед добавляют в качестве пластификатора для придания эластичности. Красящие пигменты изготавливаются из природных и искусственных минеральных веществ, некоторые из которых относятся к растительным и животным пигментам (сиена, кармин).

Чем богаче красочная палитра в акварели, тем более насыщенным будет цвет этюда, тем ближе к натуральному цвету постановка и чище по тону, так как чем больше производится механических смешений краски, тем цвет становится грязнее, менее насыщенным.

Следует заметить, что перед работой необходимо слегка смочить все краски водой, чтобы удобнее было ими пользоваться, а также удалить примеси других красок, если они образовались в процессе предыдущей работы с красками.

При высыхании акварельные краски имеют свойство менять тон в сторону осветления. Поэтому рекомендуется брать нужный цвет и тон более насыщенным, чем в природе, чтобы избежать высветления тона в живописи. Не следует также накладывать на одно и то же место более трех слоев цвета, т.к. при этом на одном месте скапливается слишком много связующего, что ведет к появлению различных нежелательных пятен.

Хранить акварельные краски следует в прохладном месте.

Бумага

Художники Древней Руси писали акварелью на пергаменте; миниатюры в рукописях выполняли на плотной бумаге из волокон льна.

В XVIII-XIX вв. многие русские художники писали миниатюры на тонких пластинках слоновой и моржовой кости. В настоящее время в акварельной живописи используется в основном бумага. Для живописи акварельными красками лучшей считается плотная бумага белого цвета с зернистой поверхностью.

Перед началом работы акварелью рекомендуется промыть бумагу чистой водой с добавлением нескольких капель нашатырного спирта. Такая промывка удалит с бумаги те легкие следы жира и масла, которые возникают на поверхности бумаги в процессе изготовления. Для закрепления бумаги влажный лист наклеивается на планшет.

Кисти и палитра

Для акварельной живописи применяются круглые и плоские кисти, изготовленные из мягкого животного волоса: беличьи, хорьковые, колонковые (из волоса куницы). Лучшие кисти изготовляют из волоса колонка.

Их отличают особенная упругость и эластичность. Для выполнения учебной работы минимально необходимо иметь кисти трех номеров: крупную - № 20 или 22, среднюю – № 14 или 16 и мелкую – № 6 или 8. Смоченная кисть должна иметь острый конец, что свидетельствует о высоком ее качестве. По окончании работы кисти необходимо промыть и высушить, завернув волос кисти в газетную бумагу. Нельзя оставлять кисть в емкости с водой концом вниз, так как при этом волос кисти заламывается, и она становится непригодной.

Не рекомендуется использовать листы бумаги в качестве палитры, т.к. клей из разбухшей бумаги попадает в краску, загрязняя этюд и лишая живопись прозрачности.

Для палитры лучше применять пластины или тарелки из фаянса, белые кафельные плитки или пластмассовые палитры белого цвета. Цвет, составленный на палитре, необходимо попробовать на бумаге того же сорта, что и та, на которой выполняется работа, т. к. один и тот же цвет может совершенно по-разному восприниматься на пластмассе или фаянсе палитры и на поверхности фактурной бумаги.

Технические приёмы работы акварелью

Существует два основных метода ведения живописного этюда акварелью: многосеансный метод отмывки, или лессировочный метод; односеансный метод «Alla prima» как по сухому, так и по сырому основанию.

Для учебной работы лучше применять смешанную технику: одну часть изображения прописывать многосеансными лессировками, другую – методом «Alla prima».

Многосеансный метод

Работа способом отмывки

Работа способом отмывки (лессировочный метод) производится в три этапа. После нахождения композиционного решения на бумагу наносится легкий рисунок карандашом.

Затем весь этюд прописывается сильно разведенными водой красками, которые в отношении друг к другу, при соблюдении точного тонального соотношения света в освещенных частях предметов, полутенях и тенях, передают цветовые и тональные отношения натуры.

Первый живописный слой в акварели (подмалёвок) передает, как правило, освещенные части предметов.

Рекомендуется начинать писать акварелью исключительно с теплых оттенков цветов, а холодными завершать работу, так как холодные оттенки цветов плохо перекрываются теплыми, в результате же могут получиться загрязненные, непрозрачные тона в живописном этюде.

Последующий красочный слой обязательно должен накладываться только по просушенной поверхности. Этот слой придает форме конкретность, уточняет и обогащает цветовые и тональные отношения натурной постановки.

Цветовые заливки и отдельные мазки выполняются строго по форме предметов. Это стадия уточнения касаний. Следует внимательно проследить места четких, контрастных, резких касаний освещенной части предметов с фоном и другими деталями,

места мягкого, «списанного» сочетания контуров предметов с фоном, а также места погружения в общую тень некоторых деталей.

После просыхания второго слоя с помощью третьего слоя насыщается цвет теней, уточняются оттенки полутонов, окончательно конкретизируется работа над формами.

Завершение работы заключается в приведении всех деталей постановки к адекватному натуре цветотоновому состоянию, акцентированию наиболее характерных качеств постановки и нивелированию случайных и второстепенных.

При наложении одного красочного слоя на другой следует учитывать и влияние одного цвета на другой: влияние первого живописного слоя на последующий слой. Так, при наложении красного цвета на желтый получается оранжевый, синего на желтый – зеленый, и т.д. В этом случае кроме живописно-практических навыков необходимы знания цветоведения.

Не рекомендуется наносить в акварельном этюде более трех слоев цвета, поскольку при большом количестве слоев в одном месте может накопиться слишком много связующего вещества, что неизбежно приведет к появлению непрозрачных грязных пятен и в целом к загрязнению этюда, аннигиляции эстетической ценности живописи.

Мозаичный метод работы акварелью

Так называемый мозаичный, или инкрустационный метод, при котором форма предметов строится мелкими мазками, также можно отнести к многосеансному методу работы акварелью.

Цвет уточняется и обогащается в каждой мазке (первый слой живописи)). Вторая и третья лессировка приводят этюд к обобщению и дополнительно обогащают цвет. Это метод работы М. Врубеля, Е. Лансере и др. В технике акварели метод мозаичного письма весьма интересен с творческой стороны, но овладеть им можно лишь при достаточном практическом опыте в живописи, так как при работе мелкими мазками над

всеми участками формы нужно держать во внимании общие пятна больших цветовых и тональных отношений природы, владеть цельностью видения.

Мозаичный метод позволяет использовать оптическое смешение цветов.

Гуашь

Название краски происходит от итальянского слова «гуаччо» – влажный.

При подготовке студентов гуашь применяют для выполнения ряда работ по живописи и специальной композиции

Гуашь состоит из тонко размельченного пигмента и связующего вещества – гуммиарабика, также присутствуют в составе краски пластификатор – глицерин,

поверхностно-активные вещества – препараты животной желчи, ализариновое масло
антисептик – фенол.

Кроющую способность гуаши придает добавление белил (титановых, свинцовых), которые и являются причиной значительного высветления некоторых гуашевых красок при высыхании.

При недостатке воды в качестве разбавителя гуашевых красок, красочный слой превращается в клеевое блестящее пятно. При применении большего чем нужно количества воды, красочный слой получается прозрачным, быстро высветляется и при высыхании пачкается и осыпается.

Писать живописные этюды и делать работы по композиции гуашью следует исключительно в один слой, методом «Alla prima». Гуашь сметанообразной консистенции наносится на бумагу мазком или тонким ровным слоем, вписывая один слой в другой, пока первый слой еще не высох.

Не следует перекрывать один слой другим, так как в результате подобных наслоений может произойти растрескивание и осыпание всех слоев краски с бумаги.

Литература: [[3](#) — С.5-27; [6](#) — С.85; [9](#) — С.174-184; [10](#) — С.26-35; [18](#) — С.68-73].

ЛЕКЦИЯ №5.

Стилизация. Приемы Стилизации.

План

1. Значение понятия «Стиль».
2. Значение понятия «Стилизация».
3. Значение понятия «Трансформация».
4. Декоративная композиция.
5. Приемы стилизации.

Стиль произведения изобразительного искусства проявляет себя совокупностью особенностей общего вида произведения и его частей, деталей изображения, колорита, композиции и всех остальных особенностей произведения. В результате возникает индивидуальная форма изложения художника, отличающаяся от какого-либо конкретного направления частными характеристиками создаваемого. Чем ярче личность художника, тем сильнее отражается в его произведениях его индивидуальность и мировоззрение.

Стиль – это наиболее общая категория художественного мышления, характерная для определенного этапа исторического развития. Стиль выражает суть, уникальность художественного творчества в единстве его компонентов, содержания формы, изображения, выражения, личности и эпохи. Если сравнивать такие понятия, как стиль и

манера, то *манера* – это особенные черты творческого процесса, а *стиль* – это, конечный результат, синтез, целостность всех компонентов художественного произведения.

Стиль произведения несет в себе черты стиля эпохи, которые трансформируются на индивидуальном уровне творчества конкретного человека. При этом, метод и манера есть у каждого художника, а стиль может не состояться. Стиль произведения может возникнуть в том случае, если в процессе творчества художник проделывает определенную работу по созданию новой реальности, отличной от обыденной действительности и превосходящей ее по силе впечатления.

С понятием «стиль» в изобразительном искусстве достаточно тесно связано понятие «стилизация». Творческая стилизация обязательно носит индивидуальный характер и подразумевает авторское видение и переработку явлений окружающей действительности и привнесение в их отображение элементов новизны.

Следует подчеркнуть, что стилизация не родственна, а противоположна имитации – конкретной иллюзорной копии предмета или его поверхности, окраски и т.д. Отделочные строительные материалы часто «обманывают» глаз, имитируя фактуру или текстуру дорогого материала. Стилизованные светильники порой только напоминают форму цветка, морской раковины или кристалла, но не копируют их в точности.

Основное средство выражения художественного образа – форма. На выразительности формы держится художественный образ.

Стилизация – один из приемов визуальной организации образного выражения, при котором выявляются наиболее характерные черты объекта и отбрасываются ненужные детали.

Трансформация – это изменение формы предмета в необходимую сторону: округление, вытягивание, увеличение или уменьшение в размере отдельных частей, подчеркивание угловатости и т.д.

Стилизация представляет собой декоративное обобщение изображаемых объектов с помощью ряда условных приемов изменения формы, объемных и цветовых отношений.

В декоративном искусстве стилизация – метод ритмической организации целого, благодаря которому изображение приобретает признаки повышенной декоративности и воспринимается своеобразным мотивом узора.

Стилизация – это творческий процесс создания декоративного произведения.

Существует несколько способов построения стилизованной композиции: плоскостной, когда происходит обобщение воздушной и линейной перспективы; конструктивный, когда в любой форме необходимо увидеть, прежде всего, структуру,

формообразование; орнаментальный, когда предмет превращается в деталь орнамента; образный, когда происходит переработка реалистического изображения в образ.

В пятновом изображении форма определяется сочетанием различных по конфигурации пятен. Под пятном понимается часть плоскости, выделенная каким-либо цветом, и образованная группой точек, линий или штрихов.

Помимо творческой стилизации существует стилизация подражательная, предполагающая наличие готового образца для подражания и точно воспроизводящая стиль какой-либо эпохи, известного художественного течения, стиль знаменитого мастера, стили и приемы творчества того или иного народа.

При создании декоративных композиций, чаще используется метод творческой стилизации, который предполагает создание натурального объекта в виде художественного символа. Художник творчески переосмысливает реально существующие объекты природы и окружающего мира, что является основным творческим методом и выразительным средством декоративно-прикладного искусства. Основной задачей художника в данном процессе является создание нового художественного образа, имеющего повышенную выразительность и декоративность. Подлинно новым можно считать то, чего нет в природе и окружающем мире.

Декоративная композиция – композиция с высокой степенью выразительности и декоративности, включающая в себя элементы стилизации, абстракции, усиливающий ее эмоционально - чувственное восприятие. Основной целью декоративной композиции принято считать достижение ее максимальной выразительности и эмоциональности с частичным или полным отказом от достоверности изображения.

Полностью завершенная декоративная композиция представляет собой вполне самостоятельное произведение изобразительного искусства, способное передать зрителю определенные мысли, идеи, чувства, настроения.

В основе всех видов и методов стилизации природных объектов лежит единый изобразительный принцип – художественная трансформация реальных природных объектов с помощью различных средств и приемов.

Художественная трансформация природных объектов имеет главную цель – превращение реальных природных форм в стилизованные или абстрактные, наделенные выразительностью и эмоциональностью такой силы, яркости и запоминаемости, которые недостижимы в реалистических изображениях. Поэтому стилизация и абстракция изображения тесно связаны с его экспрессивностью (выразительностью).

Основными чертами, возникающими в процессе стилизации, являются – простота форм, их обобщенность, символичность, эксцентричность, геометричность, красочность,

чувственность. Следовательно, декоративной стилизации свойственны обобщенность и символичность изображаемых объектов и форм. Отказ от лишнего, второстепенного, мешающего четкому визуальному восприятию объекта, позволяющий обнаружить самое главное, привлечь внимание к сути, вызвать яркие эмоциональные впечатления. Максимальный отказ от несущественных деталей изображаемого объекта декоративной композиции и одновременной их заменой абстрактными элементами позволяет создавать абстракции (абстрактные стилизации).

Рассмотрим, как вариант обработки реальной формы, трансформацию природного объекта – листа дерева. Формы приближенные к геометрическим еще больше обобщаются и окончательно превращаются в геометрические (вытянутые вытягиваются еще больше, округлые – округляются или сжимаются). Происходящая при этом сознательная деформация размеров и пропорций изображаемого объекта позволяет усилить декоративность и выразительность изображения, облегчает восприятие зрителем авторского замысла. В процессе творчества возникает ситуация при которой особенно удачные решения приводят к все более условным и абстрактным изображениям (символам).

В одном из случаев – стилизации листа дерева, работа проходит в следующей последовательности:

- реальное изображение листа;
- отбрасываем все подробности изображения, полностью, оставляя только форму (контур листа), которая заполняется любым цветом по замыслу автора. Изображение сразу становится абстрактным, при этом степень абстракции и выразительности будет зависеть от того насколько деформирована природная форма листа, насколько отличается она от реальной;
- в полученное изображение добавляются главные детали листа, выполненные в необходимой манере и технике – прожилки, делающие изображение узнаваемым;
- окрашенный контур листа с прожилками заполняется декором, выбранным из имеющихся вариантов или придуманным самим автором. В результате получаем декоративное изображение стилизованного листа дерева.

В другом – стилизация изображения дерева, проходит по более сложному детализированному пути:

- выполняем реалистичный рисунок дерева с максимально возможным количеством деталей: форма ствола, расположение ветвей, фактуру древесной коры;

- реалистическое изображение превращаем в стилизованное, отбрасывая «лишние» ветки, убирая второстепенные и повторяющиеся детали, оставляя только то, что необходимо для определения, упрощая форму ствола;

- далее отдельные узнаваемые части изображения (ствол, ветви) заменяются абстрактными элементами, позволяющими создать нереалистичное изображение, которое зачастую отличается от первоначального образа;

- как на стадии стилизованного, так и на стадии абстрактного изображения, можно использовать декор для показа фактуры коры дерева.

Обобщая вышесказанное, можно утверждать, что в основе всех видов и методов стилизации лежит принцип художественной трансформации реальных природных объектов с помощью различных изобразительных средств и приемов. Часто такая трансформация происходит путем упрощения и обобщения формы изображаемого объекта, укрупнения или уменьшения частей объекта, изменения количества деталей, природного цвета. Допустимо объединение различных частей стилизованного изображения позволяющего создать максимально выразительный образ, даже, если первично элементы этого изображения были скопированы с различных объектов природы или природной среды. Примером может служить изображение листа клена обобщенное до формы шестиугольника.

Главной целью художественной трансформации природных объектов является создание максимально выразительного образа, наполненного эмоциональностью, яркостью запоминания, недостижимых в реалистичном изображении.

Стилизованные изображения объектов растительного и животного мира иногда используются как элементы орнаментов, но чаще они объединяются в общую композицию с различными растительными формами или становятся частью стилизованного пейзажа.

Создание декоративного пейзажа следует начинать с осмысления его в целом. Выбранные в качестве мотива формы проходят сложный путь преобразования и трансформации. Как и любая декоративная плоскостная композиция, декоративный пейзаж, обычно выполняется в двухмерном пространстве. Все объекты пейзажа показываются с одинаковой точностью, четкостью, линейная и воздушная перспектива отсутствуют, задний и передний планы сближаются с общим средним. Законы декоративной композиции требуют четко и максимально выразительно передавать картины окружающей среды, отбрасывая все ненужное, второстепенное, все, что мешает выразительно передать состояние природы и конкретных природных явлений. Поэтому, убираем мелкие подробности, упрощаем форму объектов, сглаживаем рельефы гор, холмов, облаков, окружающей местности, обобщаем детали, проводим стилизацию

(акцентируя и выделяя самые характерные детали пейзажа). После проделанной работы уточняем степень стилизации объектов композиции и среды, в которой они изображены. Степень обобщения и условности в стилизованном пейзаже может быть достаточно велика и доходить до абстракции, не переходя при этом границы жанровой узнаваемости. Цвет в декоративном пейзаже играет важную роль. Он может быть использован как с учетом реальной окраски объектов пейзажа, так и произвольно, в согласии с авторским замыслом.

Жанр натюрморт многообразен и показателен в процессе освоения приемов декоративной стилизации. Для создания декоративных стилизованных натюрмортов применяются общие методы и приемы декоративной стилизации. Основным требованием к созданию любого натюрморта является достижение полного единства группы изображаемых объектов. При этом в натюрморте единства стоит добиваться не только в создании изображения вообще, но и в свойствах каждого объекта, входящего в натюрморт (форма и размеры объекта, его цвет, цветовой оттенок, фактура и т.д.). Единство и гармония в натюрморте требуют тщательного расположения объектов на картинной плоскости с обязательным выявлением доминанты, позволяющей сгруппировать вокруг себя остальные объекты композиции. Доминантой в постановке натюрморта может быть, например, вертикаль доминирующего кувшина, выразительность подноса, используемого как задник постановки, своеобразие букета цветов и т.д. Эту доминанту стоит выделить и акцентировать, возможно, даже утрировать его пластику. Чтобы стилизация в натюрморте состоялась, он должен быть выстроен в едином плане, основанном на одной главенствующей композиционной идее. Декоративность в натюрморте может быть достигнута за счет изменения формы объектов, использования активных цветовых контрастов, введения декоративного контура и других приемов. Предельное упрощение и доведение до предметных символов изображаемых объектов, так же допустимо, как и усложнение формы и активного наполнения ее декоративными элементами, созвучными общей идее композиции. В процессе освоения приемов стилизации в композиции натюрморта можно отрабатывать на практике теоретические знания трансформируя реальные постановки в зависимости от поставленной учебной задачи. Например, можно взять за основу простые геометрические формы, рубленые, прямоугольные, с активной динамикой линий и контрастными цветовыми сочетаниями, заполненные упрощенным геометрическим декором. В процессе работы над декоративным натюрмортом можно использовать следующие способы трансформации изображаемых объектов:

- Уловив характерные качества объекта можно утрировать природную форму, доводя ее до максимальной выразительности – округлять округлое, вытягивать вытянутое,

подчеркивать пластику предмета нанесением декоративного рисунка. Не следует заменять форму на другую, так как наиболее целесообразно исходить из пластики конкретного объекта.

- Возможно изменение пропорций как внутри одного предмета, так и между несколькими предметами композиции.

- Допустимы условности усиливающие восприятие композиционного замысла: предметы можно изгибать, преломлять их форму, наклонять в стороны, подвешивать в воздухе, устанавливать на мнимой плоскости, позволяющей видеть объекты в разных ракурсах, с нескольких точек зрения одновременно.

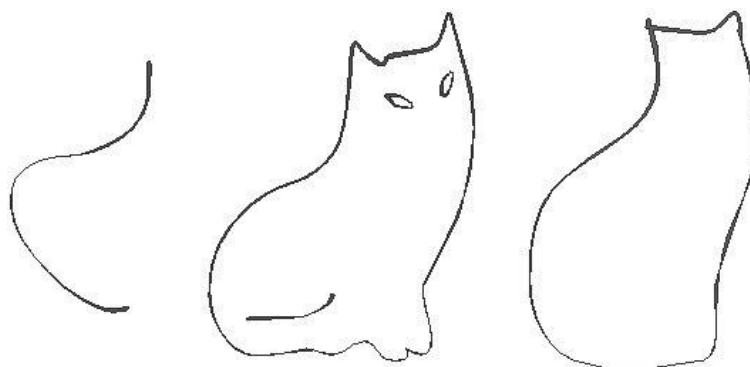
- При необходимости можно показывать перспективу, но делать это достаточно условно, избегая слишком реалистичных ракурсов, максимально усиливая выразительность композиции и предметов в ней.

- Можно передвигать предметы в композиции, менять их местами, добавлять или убирать необходимые детали изображения, дорисовывать драпировки, фрукты, необходимые для создания более выразительного образа, сохраняя при этом суть и узнаваемость постановки.

- Цветовое решение может быть максимально вариативным, в зависимости от поставленной задачи. Можно полностью сохранить цветовой колорит данной постановки, можно поменять тональные отношения, можно дополнить его цветовыми сочетаниями. Нецелесообразно полностью отказываться от цветовых тонов реального натюрморта, так как при его составлении учитывались принципы цветовой гармонизации и предметы подбирались по цвету.

Все вышесказанное необходимо для гармоничного решения поставленной учебной задачи и выполнения выразительной стилизации декоративного натюрморта.

С точки зрения изобразительной стороны процесс стилизации выглядит так. За основу берётся некий реальный объект, представляющий вполне определённый эстетический интерес, например, птица, зверь и т.д. В процессе создания образа птицы или зверя сначала выделяются те стороны пластики, внешней формы, которые составляют суть представления человека о данном объекте. Это вполне можно выразить одной линией, либо плавно изогнутой, либо подчёркнуто угловатой. То есть выделяется смысловая пластическая схема.

Далее форма обобщается, то есть упрощается, избавляется от второстепенных характеристик. Упрощение формы подчиняется выделенной схеме. Даже при высокой степени обобщённости зритель способен узнать прототип, если сохранена пластическая схема.

Приемы стилизации. Ряд данных изображений иллюстрирует процесс создания стилизованного изображения, используя реалистичный образ.

1) **Реалистичное изображение.**

Рис. 1

2) **Обрубковка** – превращение реалистичных изогнутых округлых плавных форм в резкие, более прямые и острые. Обрубковка, помогает выявить конструктивный характер формы.

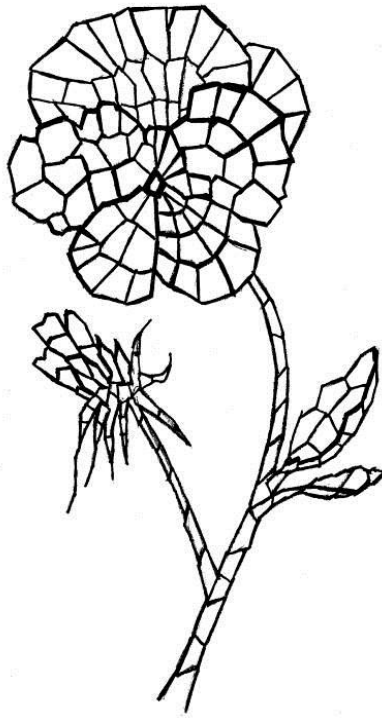

Рис. 2

3) **Геометризация форм** – преобразование конструктивных элементов реалистичной формы в геометрические фигуры, близкие по очертанию.

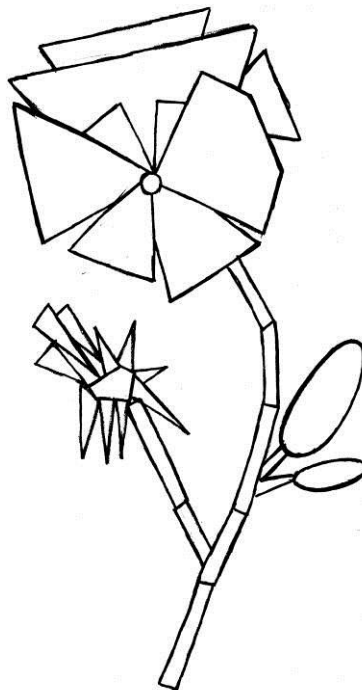

Рис. 3

4) **Замена главного.** Этот прием стилизации, идущий в непосредственной связи с приемом геометризация форм. Изображение стилизуется на основе уже имеющегося рисунка состоящего из геометрических фигур и заменяется на фигуры противоположные. (Например: круг – квадрат, треугольник – прямоугольник и т.д.).

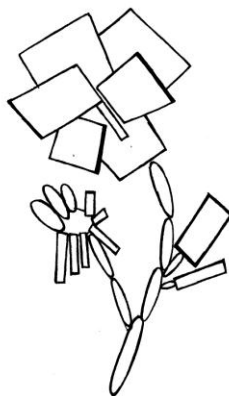

Рис. 4

5) **Трассировка формы** (точка, штрих). Изображение выполняется исключительно этими средствами стилизации (точкой и штрихом), где активно применяются их свойства (толщина, прозрачность, размер).

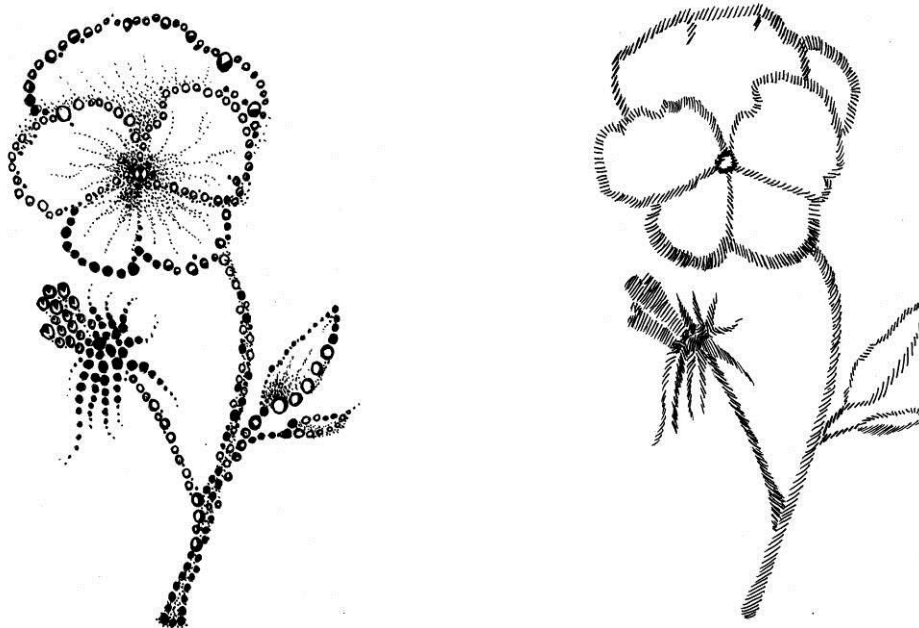

Рис. 5

6) **Силуэт.** Используя силуэт в качестве приема стилизации, можно добиться красивого контурного изображения. Силуэт – черное на белом и белое на черном.

Рис. 6

7) **Декор** – совокупность элементов, составляющих внешнее оформление, украшение объекта, формы, путем декоративных элементов и узоров. В качестве упражнения предлагается выполнить декор внутри формы изображения и за пределами контура изображения.

Рис. 7

Упрощенность, лаконизм – характерная черта стилизованного рисунка. Чтобы стилизовать рисунок, нужно отобрать основные, характерные черты изображаемого предмета. Ими могут служить характерный объем отображаемого предмета, характерные линии и формы. Когда они найдены, начинается работа над стилизацией предмета.

Литература: [8 — С. 18, 253; 13 — С. 10-14, 105-125, 156-159; 21 — С. 102; 29 — С. 1; 30 — С. 1].

ЛЕКЦИЯ №6.

Ассоциативная композиция.

План

1. Значение понятия «Ассоциация».
2. Связь формы и цвета с содержанием и восприятием.

Ассоциация — психологическая связь представлений о различных предметах и явлениях, выработанных жизненным опытом. Фактически каждый предмет вызывает какую-либо ассоциацию, каждая форма выражает определенный характер (эскимос — снег, север; ночное небо — бесконечность; пантера — изящество и коварство). Очень простая ассоциация у слова «карнавал». Это яркие краски, динамика, огненные вспышки, контрасты. А если взять более тонкие связи, например, звуки скрипки, стихи Маяковского, то мы вступим в тот раздел композиции, который потребует дополнительного мыслительного процесса, чистого творчества, идущего дальше технического мастерства.

Обратимся к тем формам и средствам композиции, которые наиболее тесно связаны с внешней стороной изображения, то есть сами по себе материальны: цвет, контраст, симметрия, текстура и т. д. Эти средства активно ассоциируются с предметами и абстрактными понятиями, легко применимы и, главное, легко перекладываются на слова. Перечислим несколько понятий, совершенно не связанных друг с другом, просто первыми пришедшими в голову:

- эмоция;
- страна;
- писатель;
- музыка;

Каждое из понятий можно конкретизировать, сделать названием композиции.

ЭМОЦИЯ:

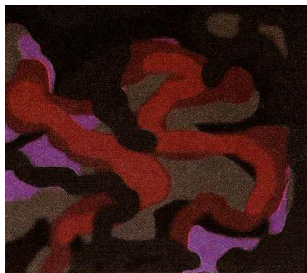
Страх

Печаль

Радость

Нежность

Страх. Это чувство можно выразить мятущимися динамичными темными мазками, а можно показать зловеще-темной поверхностью со вспышками темно-красного цвета. Цвета могут быть в диссонансе друг с другом.

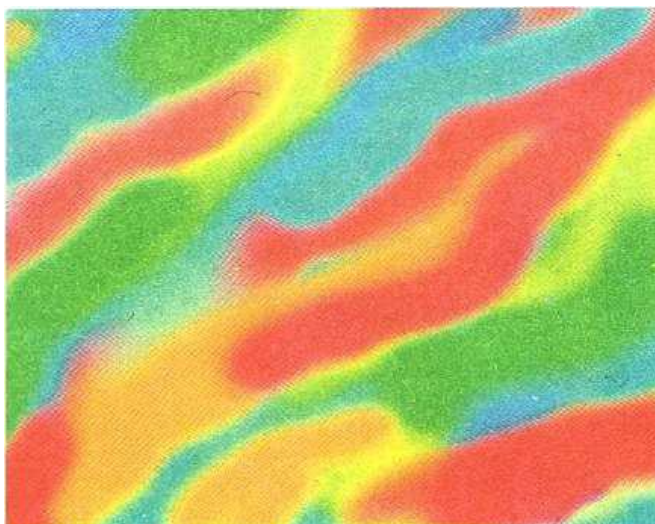

Печаль. Изобразительным аналогом этого чувства видится сдержанная по цвету и несколько статичная композиция. Нейтральные серые тона с тенденцией к холодной гамме, нечеткие границы цветовых пятен, нет резких контрастов. Ассоциативная композиция является уже произведением искусства, но в реалистическом искусстве ассоциация — это общий замысел, основная идея, требующая дальнейшей разработки, наполнения конкретными образами.

Радость. Разливы теплых, ярких, чистых тонов, многоцветная светлая гармония. Композиция открытая, динамичная, свободная.

Нежность. Нечто голубовато-розовое, неяркое, спокойное. Поверхность нефактурная, гладкая, без резких контрастов и темных тонов.

Здесь уместно отметить, что перечисленные композиционные замыслы необязательно должны быть именно такими, у каждого художника свое видение предмета, своя эмоциональная палитра. Но в основных своих характеристиках ассоциативные композиции разных авторов все таки не будут сильно отличаться друг от друга, как говорится, пойдут в одну страну. Попробуем определить словесно ассоциативный ряд, связанный с характерными странами.

СТРАНА:

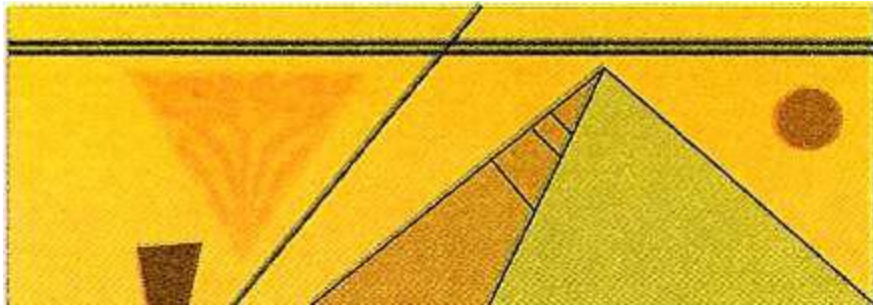
Египет

Япония

Русь

Индия

Египет. Ассоциативный образ Египта — желто-коричневые тона, гармония геометрических форм, прямых линий, ощущение величественного спокойствия. Построение картины видится плоским.

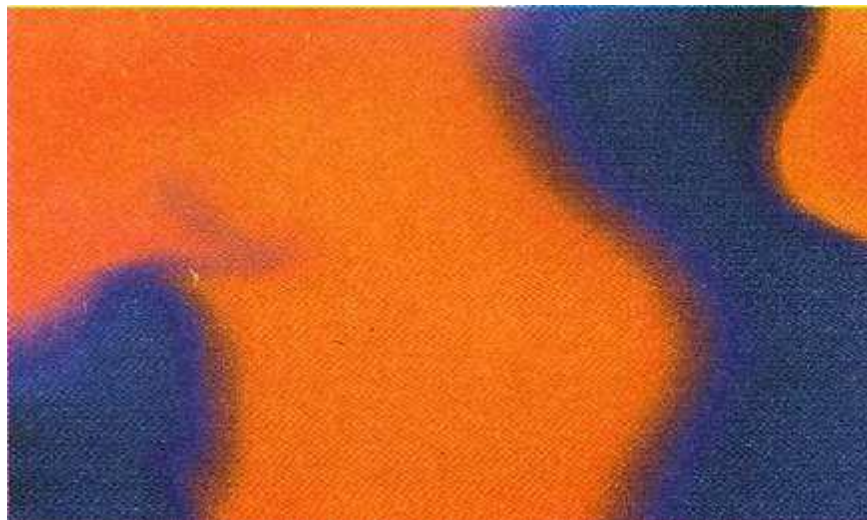
Япония. Сдержанные тона зеленовато-охристой группы, тонко-орнаментальная основа композиции настраивают на два уровня восприятия: с дальнего расстояния воспринимается изысканная гармония целого, вблизи взгляд последовательно перемещается от детали к детали, втягиваясь в расшифровку изобразительного ребуса.

Русь. Прежде всего это нечто яркое, широкое, раздольное, как русская песня. Краски не знают строго определенной гаммы, их многообразие и открытость дают сочность колорита, свободно соединяют противоположные цвета. Русская палитра больше любит красное, белое, зеленое, чем фиолетовое, синее, серое.

Индия. Яркость чистых красок, оранжево-желтое на темно-синем, присутствие золотистых тонов ассоциируются с синевой моря, ослепительным солнцем, густыми тенями.

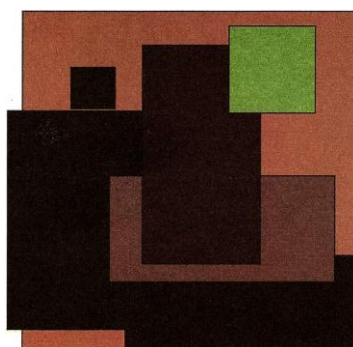
ПИСАТЕЛЬ:

Л.Н.Толстой

А.П.Чехов

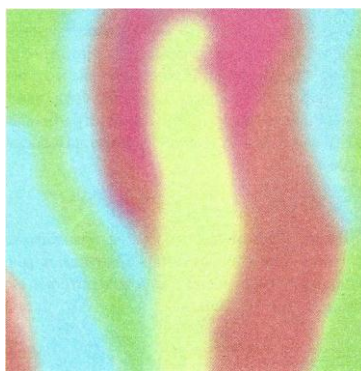
Фамилии, в общем-то, на уровне поверхностного подсознания, но так как они первыми приходят на ум при слове «писатель», то именно они олицетворяют собой типичные ассоциации.

Л.Н. Толстой. Образ беспокойный, тяжелый, многоплановый. Композиционный замысел сразу отвергает тонкое изящество, филигранность, бесплотность. Краски коричневой группы, земляные, насыщенные.

А. П. Чехов. Экономность языка, изящество, интеллигентность, мягкий юмор дают ключ для ассоциативной композиции. Гамма светло-серебристая, меланхоличная, уравновешенная.

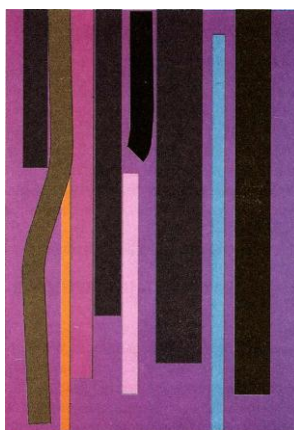
МУЗЫКА:

Симфония

Романс

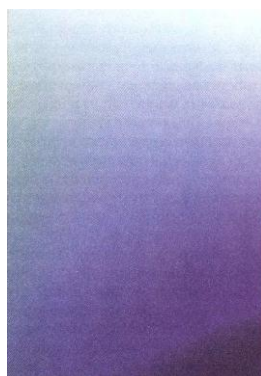
Фортепианный концерт

Симфония. Это торжество строгих, сложных красок, колорит мощный, насыщенный. Композиция видится вертикальной, взлетающей, заполняющей всю плоскость картины.

Романс

Романс. Нечто серебристо-синее, композиция с движением вверх, цветовые пятна нежестки, несколько скруглены, может быть, даже расплывчаты.

Фортепианный концерт. Вписанная в квадрат черно-белая ритмическая композиция, подчеркнута четкая градация тонов. Яркий спектральный цвет в этой

композиции, скорее всего, не участвует. Композиция сдержанна и строга, динамична и свободна.

Литература: [[13](#) — С. 65-67; [21](#) — С. 61-62, 92-131].