

Малышев М.Ю., преподаватель Холуйского института лаковой миниатюрной живописи им. Н.Н. Харламова – филиала ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», 155633, Ивановская область, Южский район, с. Холуй, ул. Московская, д. 1а, e-mail: dave1962@mail.ru

Malyshev M.Yu., teacher of the Kholuy institute of lacquer miniature painting named after N.N. Kharlamov – branch of the Russian university of traditional art crafts, 155633, Ivanovo region, Yuzhsky district, Kholuy village, Moskovskaya str., 1a, e-mail: dave1962@mail.ru

**Применение в холуйской лаковой миниатюрной живописи
теории контраста И. Иттена**

Application of J. Itten's contrast theory in Kholuy lacquer miniature painting

Аннотация. В статье анализируется вклад И. Иттена в развитие теории живописи и педагогики. Особое внимание уделяется теории контраста цветовых сопоставлений – основы создания гармоничных и выразительных произведений искусства. Исследование базируется на анализе колористического решения произведений холуйских художников и сопоставлении их с принципами цветовой гармонии, изложенными в труде И. Иттена «Искусство цвета». Особое внимание уделяется изучению специфических особенностей применения контрастных цветовых сочетаний в холуйской лаковой миниатюрной живописи, где традиционно используются контрастные дополнительные цвета на черном лаковом фоне. В статье проведен детальный анализ основных типов цветовых контрастов и их корреляции с колористическими решениями, характерными для холуйской лаковой миниатюрной живописи. На основании проведенного исследования делается вывод о том, что традиционные приемы колористического решения в холуйской миниатюре во многом соответствуют теоретическим положениям И. Иттена, что подтверждает универсальность его концепции цветовых контрастов.

Ключевые слова: холуйская лаковая миниатюрная живопись, живопись, цвет, контраст, тональность, акцент, пейзаж, художественный образ.

Abstract. The article analyzes the contribution of J. Itten to the development of painting theory and pedagogy. Special attention is paid to the color contrast theory – a foundation for creating harmonious and expressive works of art. The study is based on an analysis of the coloristic solutions found in the works of Kholuy artists and their comparison with the principles of color harmony outlined by J. Itten in his work «The art of color». Special emphasis is placed on studying the specific features of applying contrasting color combinations in Kholuy lacquer miniature painting, where traditionally complementary colors are used against a black lacquered background. The paper provides a detailed analysis of the main types of color

contrasts and their correlation with chromatic solutions characteristic of Kholuy lacquer miniature painting. Based on the conducted research, it is concluded that traditional techniques of coloristic resolution in Kholuy miniatures largely correspond to the theoretical positions of J. Itten, which confirms the universality of his concept of color contrasts.

Keywords: kholuy lacquer miniature painting, painting, color, contrast, tonality, accent, landscape, artistic image.

Холуйская лаковая миниатюрная живопись представляет собой уникальное явление в истории русского искусства. В ней сочетаются принципы станковой живописи и самобытные художественные стилистические особенности, что приводит к созданию особенных произведений искусства [1]. Важным фактором, определяющим качество и экспрессивность произведений, является грамотное использование цветового контраста.

И. Иттен был выдающимся швейцарским художником, теоретиком искусства и педагогом, который внёс значительный вклад в развитие теории цвета. Он родился в Цюрихе в 1888 г. и получил образование в Цюрихской школе искусств и дизайна, изучал живопись, скульптуру, архитектуру и музыку. Его исследования были посвящены проблеме взаимодействия цветов друг с другом и их влиянию на восприятие человека. В результате он разработал систему цветовой гармонии, построенную на принципе дополнительных цветов, которая стала основой для творчества многих современных художников и дизайнеров.

В 1920 г. И. Иттен основал школу искусств в родном городе, где преподавал до смерти в 1967 г. Среди его учеников были такие известные художники как Василий Кандинский, Пауль Клее, Ле Корбюзье.

В 1911–1913 гг. И. Иттен опубликовал книгу «Искусство цвета», в которой обосновал взаимосвязь между цветом и психологией восприятия. В 1921 г. были изданы книги «Форма и цвет» и «Семь контрастов», в которых автор сосредоточился на исследовании принципов гармонии и контраста в искусстве. Научный труд «Индивидуальная гамма» 1921 г. посвящен развитию индивидуального стиля художника, в работе «Умение видеть» 1921 г. акцентируется внимание на важности интуиции и творческого подхода в искусстве. Эти исследования оказали значительное влияние на развитие современного искусства и продолжают вдохновлять художников и дизайнеров. Холуйская лаковая миниатюрная живопись служит прекрасным примером того, как теория контраста цветовых сопоставлений может быть применена в искусстве.

Основной вклад И. Иттена в теорию цвета заключается в создании цветового круга, который служит инструментом для определения гармоничных сочетаний оттенков [6]. Он выделил семь типов цветовых контрастов:

- по цвету. Основные цвета обладают максимальным уровнем контраста, который ослабевает при увеличении примесей;

- по светлоте. Самый высокий уровень контраста наблюдается между ахроматическими цветами – белым и чёрным, а также между жёлтым и фиолетовым среди хроматических тонов;
- по цветовой температуре. Отношения тёплых и холодных оттенков создают ощущение объёма или перспективы на картине;
- по насыщенности. Насыщенность уменьшается при добавлении ахроматического или дополнительного цвета;
- по дополнительным цветам. Два цвета, которые при смешивании дают серый оттенок и располагаются напротив друг друга в цветовом круге.
- по симультанному контрасту. Субъективное восприятие цветов человеческим зрением вызывает ощущение присутствия дополнительного цвета при рассмотрении определённого оттенка;
- по площади. Соотношение размеров цветowych пятен, гармоничные пропорции которых были выведены другим знаменитым исследователем И.В. Гёте [3].

Теория контраста цветowych сопоставлений – это концепция, в которой контраст в живописи – принцип противопоставления цветов, форм и текстур для создания выразительности и глубины изображения. Применение теории контраста цветowych сопоставлений в холуйской лаковой миниатюрной живописи заключается в использовании принципов работы с цветом, разработанных художником, которые включают использование семи типов цветowych контрастов для выражения идеи произведения и передачи запоминающегося художественного образа.

Контраст по цвету – наиболее простой тип контраста. Он заключается в использовании отдалённых друг от друга цветов спектра для достижения взаимодействия между ними. Это позволяет создавать яркие и насыщенные композиции, передающие различные эмоциональные состояния, такие как радость или грусть. В качестве примера можно рассмотреть контраст между основными цветами: красным, синим и жёлтым, которые расположены на противоположных сторонах цветового круга. При их сочетании достигается максимальный цветовой контраст, который может быть использован для передачи различных эмоций и настроений.

Контраст по цвету в произведении и В.И. Фомина «Сказка о царе Салтане» 1958 г. (рис. 1³⁸) заключается в применении яркой, насыщенной, праздничной гаммы цветов для передачи радости встречи героев произведения. Для этого В.И. Фомин использует чистые основные цвета (красный, синий, желтый) в художественном центре композиции (рис. 2). Контраст светлого и темного является фундаментальным принципом в природе. Основные тональности белого и чёрного служат основой для

---

³⁸ Рис. 1, 2. Фомин Валентин Иванович. Шкатулка «Сказка о царе Салтане» : Государственный каталог музейного фонда Российской Федерации: – Текст : электронный // Госкаталог.РФ : сайт. – URL: <https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=4369146> (дата обращения: 24.02.2024).

определения света и тени, а оттенки серого могут варьироваться от светлых до тёмных в зависимости от окружения.

Рис. 1. Фомин В.И. Шкатулка «Сказка о царе Салтане». 1958 г.
Государственный музей Холуйского искусства (с. Холуй, Ивановская область)

Рис. 2. Фомин В.И. Шкатулка «Сказка о царе Салтане». 1958 г. Фрагмент.
Государственный музей Холуйского искусства (с. Холуй, Ивановская область)

Другие цвета также могут создавать контраст светлого и тёмного. Согласно теории И. Иттена, жёлтый цвет является самым светлым, а фиолетовый – самым тёмным. Чистый жёлтый цвет яркий и светлый, в то время как насыщенный синий цвет тёмный, а светлые синие оттенки – блёклые и ослабленные. Тёмный красный цвет обладает силой, а осветлённый до уровня жёлтого теряет свою интенсивность. При работе с контрастом светлого и тёмного художник стремится сохранить его в двух, трёх или четырёх основных тональностях. Хотя тональные различия могут быть разными на отдельных частях картины, основные группы должны быть согласованы и понятны, чтобы композиция оставалась организованной, ясной и сильной.

Декоративная тарелка «Снегурочка» художника А.А. Каморина представляет уникальное произведение искусства, в котором контраст светлого и тёмного играет важную роль (рис. 3³⁹). В данной сюжетной композиции художник использует контраст светлого и тёмного для создания эффекта объёма и глубины изображения. Тёмный фон подчёркивает силуэт фигуры, делая её более выразительной и запоминающейся (рис. 4). Светлые

³⁹ Рис. 3, 4. Каморин А. Тарелка. «Снегурочка» : Государственный каталог музейного фонда российской федерации. – Текст : электронный // Госкаталог. РФ : сайт. – URL: <https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=43367464> (дата обращения: 24.02.2024).

оттенки одежды и волос Снегурочки придают произведению мягкость и воздушность, создавая ощущение волшебного мира и сказки [4].

Рис. 3. Каморин А.А. Декоративная тарелка «Снегурочка». 1971 г. Государственный Ростово-Ярославский архитектурно-художественный музей-заповедник

Рис. 4. Каморин А.А. Декоративная тарелка «Снегурочка». 1971 г. Фрагмент. Государственный Ростово-Ярославский архитектурно-художественный музей-заповедник

Рис. 5. Б.И. Киселев. Шкатулка «Орленок». 1964 г. Всероссийский музей декоративного искусства (Москва)

Стоит отметить, что контраст светлого и темного можно использовать и для обратного эффекта. Так, для выражения трагедии К.Б. Киселев в произведении «Орленок» (рис. 5⁴⁰) для передачи напряженности применил контраст: фигура главного героя выполнена темным силуэтом на светлом фоне. Такой контраст является важным элементом композиции, который помогает художнику передать настроение и атмосферу произведения [2].

Согласно колористической теории И. Иттена, красно-оранжевый цвет имеет максимальную тепловую характеристику, в то время как сине-зелёный проявляет минимальную тепловую характеристику. При этом промежуточные цветовые оттенки в температурном контрасте проявляют себя аналогично градации серого в контрасте по светлоте.

⁴⁰ Рис. 5. Киселёв Борис Иванович. Крышка от коробочки «Орленок». Из комплекта Коробочка «Орленок», со съёмной крышкой : Государственный каталог музейного фонда российской федерации. – Текст : электронный // Госкаталог. РФ : сайт. – URL: <https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=449478> (дата обращения: 24.02.2024).

Восприятие данных цветовых характеристик демонстрирует зависимость от окружающих цветовых элементов, что может приводить к модификации воспринимаемой температурной характеристики цвета в сторону повышения или понижения.

Рассматривая различные изображения Снегурочки на произведениях холуйской лаковой миниатюрной живописи особое внимание заслуживает шкатулка из папье-маше, созданная художником В.Б. Тихонравовым (рис. 6⁴¹). Её композиционное решение основано на ярком контрасте холодных и теплых цветов. Живописный фон шкатулки выполнен в холодных тонах, что создает атмосферу зимнего пейзажа. Теплыми оттенками красного и оранжевого решен образ Снегурочки, что придает работе выразительность и глубину, оптически выделяя фигуру сказочного персонажа [7] (рис. 7).

Рис. 6. Б.В. Тихонравов. Шкатулка «Снегурочка». 1955 г. Государственный музей Холуйского искусства (с. Холуй, Ивановская область)

Рис. 7. Б.В. Тихонравов. Шкатулка «Снегурочка». 1955 г. Фрагмент. Государственный музей Холуйского искусства (с. Холуй, Ивановская область)

Дополнительные цвета – это те, которые при смешивании образуют нейтральный серый тон. Например, жёлтый и фиолетовый (Ю.С. Булкин

⁴¹ Рис. 6, 7. Тихонравов Борис Владимирович (1929-1977). Шкатулка «Снегурочка» : Государственный каталог музейного фонда российской федерации. – Текст : электронный // Госкаталог. РФ : сайт. – URL: <https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=4355655> (дата обращения: 24.02.2024).

«Славное море») (рис. 8⁴²), оранжевый и синий (В.А. Белов «Небесные братья») (рис. 9⁴³), красный и зелёный (рис. 10⁴⁴). Они сохраняют свою насыщенность рядом друг с другом, обеспечивая статическую устойчивость композиции [5].

Применение контраста дополнительных цветов в произведениях холуйской лаковой миниатюрной живописи способствует созданию гармоничных композиций, обеспечивает стабильность визуального восприятия и подчеркивает художественный центр в работе. Дополнительные цвета сохраняют свою насыщенность при их близком расположении на плоскости.

Рис. 8. Булкин Ю.С.
Шкатулка «Славное море». 1958 г.
Всероссийский музей
декоративного искусства
(Москва)

Рис. 9. Белов В.А. Шкатулка
«Небесные братья». 1962 г.
Всероссийский музей
декоративного искусства
(Москва)

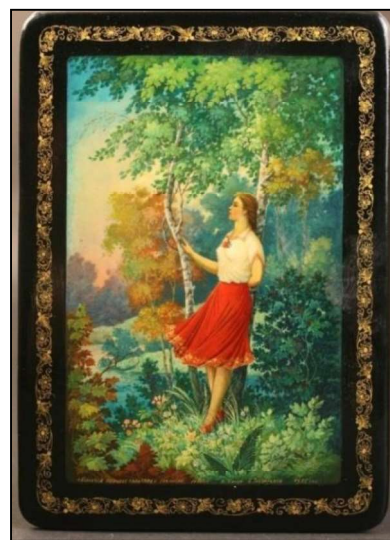

Рис. 10. Тихонравов Б.В.
Шкатулка «Назначай
поскорее свидание». 1955 г.
Всероссийский музей
декоративного искусства
(Москва)

Симультанный контраст – это контраст, который мы видим на стыке двух цветов. И. Иттен приводит пример упражнения: внутри цветного пространства находится серый квадрат, и глаз смотрящего начинает видеть дополнительные цвета к основному.

⁴² Рис. 8. Булкин Юрий Серафимович. Крышка от баула «Славное море» : Государственный каталог музейного фонда российской федерации– Текст : электронный // Госкаталог. РФ : сайт. – URL: <https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=449431> (дата обращения: 24.02.2024).

⁴³ Рис. 9. Белов Владимир Андреевич. Шкатулка «Небесные братья» : Государственный каталог музейного фонда российской федерации. – Текст : электронный // Госкаталог. РФ : сайт. – URL: <https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=449666> (дата обращения: 24.02.2024).

⁴⁴ Рис. 10. Тихонравов Борис Владимирович. Шкатулка «Назначай поскорее свидание» : Государственный каталог музейного фонда российской федерации. – Текст : электронный // Госкаталог. РФ : сайт. – URL: <https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=449815> (дата обращения: 24.02.2024).

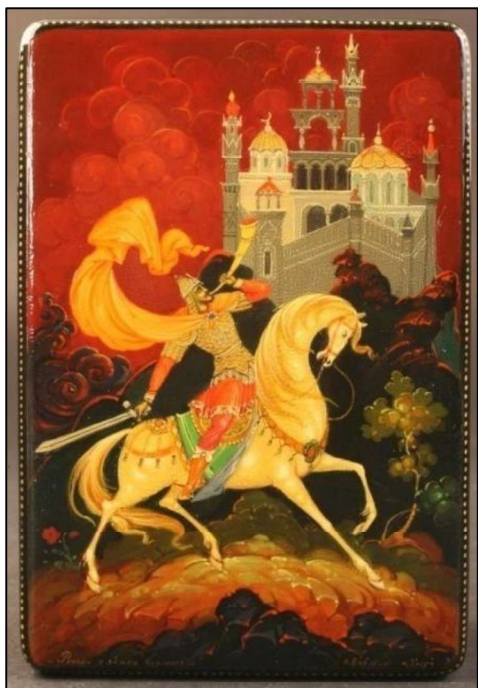

Рис. 11. Бабури Н.И. Шкатулка «Руслан у замка Черномора». 1965 г. Всероссийский музей декоративного искусства (Москва)

При применении симультанного контраста одновременно создаётся дополнительный цвет при восприятии основного цвета. Симультанные цвета возникают только в нашем восприятии, их невозможно зафиксировать физически. Данный прием редко используется в холуйской лаковой миниатюрной живописи, однако в классическом понимании его можно найти в произведении Н.И. Бабурина «Руслан у замка Черномора» (рис. 11⁴⁵). На заднем плане сюжетной композиции изображен храм, написанный серым цветом. На фоне, выполненном в багряных тонах, серый цвет приобретает зеленоватый оттенок.

Более сложную форму этого контраста применял основоположник холуйской лаковой миниатюрной живописи Д.М. Добрынин на работе «Отдых» (рис. 12⁴⁶), используя художественный прием «стришки-мазки» разного цвета в написании пейзажа [8].

Рис. 12. Добрынин Д.М. Шкатулка «На отдыхе». 1934 г. Всероссийский музей декоративного искусства (Москва)

Симультанный контраст может быть усилен или ослаблен с помощью различных оттенков и уровней освещённости цветов. Он играет важную роль в искусстве, так как позволяет создавать интересные визуальные эффекты.

⁴⁵ Рис. 11. Бабури Н.И. Шкатулка «Руслан у замка Черномора» : Государственный каталог музейного фонда российской федерации. – Текст : электронный // Госкаталог. РФ : сайт. – URL: <https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=449216> (дата обращения: 24.02.2024).

⁴⁶ Рис. 12. Добрынин Дмитрий Михайлович. Крышка от коробки «На отдыхе» : Государственный каталог музейного фонда российской федерации. – Текст : электронный // Госкаталог. РФ : сайт. – URL: <https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=449232> (дата обращения: 24.02.2024).

Контраст по насыщенности используется художниками для выделения главного объекта композиции. Блёклые цвета, такие как серые, становятся более «живыми» благодаря активному цвету вокруг. Этот приём в живописи, основан на противопоставлении ярких и приглушённых тонов. Он помогает выделить главный объект композиции, делая его более выразительным и интересным для зрителя. Наиболее наглядно этот вид контраста показан в произведении В.Ф. Блинова «Хоккей» (рис. 13⁴⁷), где яркая одежда игроков в хоккей контрастирует с мягким окружающим зимним пейзажем (рис. 14).

Рис. 13. Блинов В.Ф. Шкатулка «Хоккей». 1962 г. Государственный музей Холуйского искусства (с. Холуй, Ивановская область)

Рис. 14. Блинов В.Ф. Фрагмент шкатулки «Хоккей». 1962 г. Государственный музей Холуйского искусства (с. Холуй, Ивановская область)

При использовании контраста по насыщенности художник выбирает яркие цвета для главного объекта, а окружение оставляет блёклым или использует приглушённые тона. Таким образом, главный объект выделяется на фоне и привлекает больше внимания. Этот приём часто используется в пейзажной живописи, помогая создать ощущение глубины, объёма и движения.

Контраст по площади цветowych пятен заключается в использовании различных пропорций цветов в композиции, что позволяет создавать выразительные произведения искусства и акцентировать художественные центры произведения. Одним из примеров применения контраста по площади пятен является выпускная квалификационная работа М.Ю. Малышева «Вербное Воскресенье в Валаамской обители» (рис. 15⁴⁸).

Для достижения выразительности одного из художественных центров на среднем плане, в написании костра, в одном из клейм, была применена чистая оранжевая краска (рис. 16), тогда как вся работа написана в мягких сочетаниях дополнительных цветов синего и оранжевого, это позволило создать акцент в работе, видимый даже с большого расстояния.

⁴⁷ Рис.13, 14. Блинов Виктор Фёдорович. «Хоккей» : Государственный каталог музейного фонда российской федерации. – Текст : электронный // Госкаталог. РФ : сайт. – URL: <https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=4378555> (дата обращения: 24.02.2024).

⁴⁸ Рис. 15,16. Фото автора статьи.

Рис. 15. Малышев М.Ю.
Дарохранительница. «Вербное
Воскресенье в Валаамской обители».

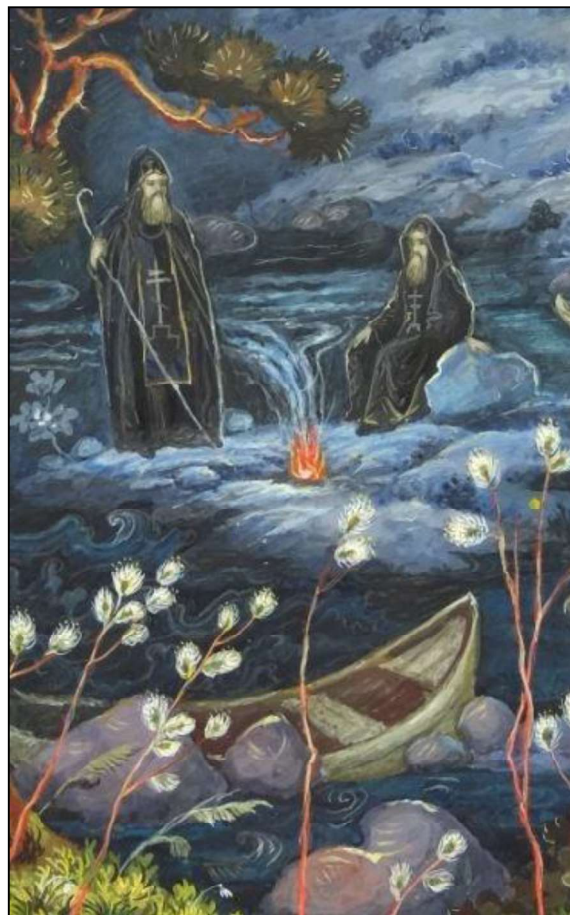

Рис. 16. Малышев М.Ю.
Дарохранительница «Вербное
Воскресенье в Валаамской обители».
Фрагмент.

Выпускная квалификационная работа. 2019 г. Высшая школа народных искусств

Важно отметить, что применение контраста по площади цветowych пятен позволяет усилить проявление других видов контраста, что придаёт произведению особую живость и экспрессию.

Таким образом, теория контраста цветowych сопоставлений играет важную роль в развитии искусства. Её применение в холуйской лаковой миниатюрной живописи позволяет художникам создавать гармоничные и выразительные произведения, используя различные типы контрастов.

Литература

1. Альбедиль М. Ф. Русская лаковая живопись. Палех. Мстера. Федоскино. Холуй : альбом / М. Ф. Альбедиль. – Санкт-Петербург : Яркий город, 2007. – 304 с. – ISBN 978-5-9663-0084-5. – Текст : непосредственный.
2. Бесшапошникова Ю. А. Художественно-стилистические особенности лаковой миниатюрной живописи : Палех, Мстера, Холуй : учебное пособие для студентов, обучающихся специальности «Живопись» специализации «Художник – живописец (церковно-историческая живопись)» / Ю. А. Бесшапошникова, В. Ю. Борисова, Д. В. Завалей ; Высшая школа