

ЭВОЛЮЦИЯ ЦВЕТА: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПАЛИТРЫ ХУДОЖНИКАМИ

EVOLUTION OF COLOUR: MODERN TRENDS IN THE USE OF PALETTES BY ARTISTS

МИР СОВРЕМЕННОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА — ЭТО СФЕРА, ГДЕ МАСТЕРА ПОСТОЯННО РАСШИРЯЮТ ГРАНИЦЫ ВОЗМОЖНОГО. ОДИМ ИЗ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ АСПЕКТОВ, КОТОРЫЕ ПРИВНОСЯТ ЖИЗНЬ И ГЛУБИНУ В ИХ РАБОТЫ, ЯВЛЯЕТСЯ ТЩАТЕЛЬНОЕ МАНИПУЛИРОВАНИЕ НЕ ТОЛЬКО ЦВЕТОМ, НО И СВЕТОТЕНЬЮ. В ЭТОЙ СТАТЬЕ МЫ РАССМОТРИМ ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ХУДОЖНИКОВ, И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИМИ ПРИЕМЫ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЗАДУМАННОГО НА СВОИХ ПОЛОТНАХ.

THE WORLD OF CONTEMPORARY FINE ART IS AN AREA WHERE MASTERS ARE CONSTANTLY EXPANDING THE BOUNDARIES OF WHAT IS POSSIBLE. ONE OF THE FUNDAMENTAL ASPECTS THAT BRING LIFE AND DEPTH TO THEIR WORK IS THE CAREFUL MANIPULATION OF NOT ONLY COLOUR, BUT ALSO CHIAROSCURO. IN THIS ARTICLE WE WILL LOOK AT THE COLOUR SCHEMES OF MODERN ARTISTS AND THE TECHNIQUES THEY USE TO CONVEY WHAT THEY INTENDED TO THEIR CANVASES.

Современные авторы используют широкий спектр палитр, при этом каждый художник разрабатывает уникальный цветовой язык, который помогает им создавать особую атмосферу и эмоции в своих работах. В отличие от мастеров прошлого, ограниченных природными пигментами, художники наших дней пользуются свободой исследовать бесконечное разнообразие синтетических цветов и нетрадиционных комбинаций.

При работе со светом и тенью авторы часто используют комплементарную цветовую гамму. Это включает в себя использование цветов напротив друг друга на цветовом круге, согласно теории цвета, таких как синий и оранжевый или красный и зеленый. Сопоставляя дополнительные цвета, автор играет на контрасте между областями света и тени, тем самым преумножая визуальное воздействие своих композиций.

ПРИЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ИГРЫ СВЕТА И ТЕНИ

1. Светотень. Эта классическая техника, восходящая к эпохе Возрождения, предполагает использование сильных контрастов между светлыми и темными областями для создания ощущения объема и глубины. Художники, использующие эту технику, умело манипулируют источниками света, чтобы отбрасывать определенные тени и блики, что приводит к усилению трехмерного эффекта.

В своих работах я стараюсь продемонстрировать игру света и тени для создания глубины и объема. Для меня важна форма элементов, которая визуализирует очертания фигур, но также и цветовое противопоставление. Драматические контрасты светотени и колористического решения добавляют композиции эмоциональной насыщенности, привлекая внимание зрителя как к работе целиком, так и к ее деталям.

2. Атмосферная перспектива. Эта техника широко используется современными художниками для изображения глубины

Круглова Анастасия, художник, член Международного Художественного Фонда, автор методики «Модульное построение в абстракции»

Anastasiia Kruglova, artist, member of the International Arts Fund, author of the methodology "Modular Composition in Abstraction"

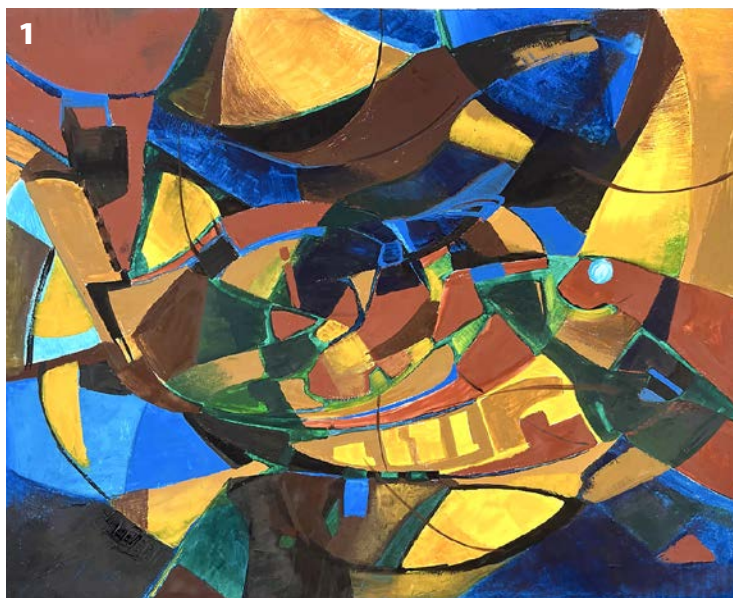
Contemporary artists use a wide range of palettes, with each artist developing a unique colour language that helps them to create a special atmosphere and emotions in their works. Unlike artists of the past, who were limited by natural pigments, artists today enjoy the freedom to explore an endless variety of synthetic colours and unconventional combinations.

When working with light and shadow, artists often use complementary colours. This involves using colours opposite each other on the colour wheel, according to colour theory, such as blue and orange or red and green. By combining complementary colours the artist plays on the contrast between areas of light and shadow, thereby multiplying the visual impact of his or her compositions.

TECHNIQUES FOR CONVEYING THE PLAY OF LIGHT AND SHADOW

1. Chiaroscuro. This classic technique, dating back to the Renaissance, uses strong contrasts between light and dark areas to create a sense of volume and depth. Artists using this technique skillfully manipulate light sources to cast specific shadows and create highlights, resulting in an enhanced three-dimensional effect.

In my works I try to demonstrate the play of light and shadow to create depth and volume. For me, the shape of the elements,

1
Анастасия Круглова. Путь улитки
Anastasiia Kruglova. The Snail Way
<https://www.anastasiiakruglova.com/drawings>

и расстояния в сцене. Благодаря тщательному варьированию оттенков, насыщенности и значения художники могут создать иллюзию объектов, уходящих на задний план, имитируя атмосферное рассеяние света.

Японский художник Хироши Сендзю известен своими захватывающими дух пейзажами, которые прекрасно передают суть атмосферной перспективы. В своей картине «За водопадом» Сендзю демонстрирует свое мастерство, работая в единой палитре и тонко изменяя оттенки, контрастность и напряжение, чтобы создать ощущение глубины и перспективы на холсте. Художник умело передает плановость работы, описывая деревья, горы и каскадный водопад более светлыми, холодными цветами и не концентрируясь на очертаниях форм, имитирует атмосферное рассеивание света. Это создает безмятежную и неземную атмосферу, перенося зрителя в спокойную природную среду.

3. Лессировка и наслоение. Наносим полупрозрачные слои краски друг на друга, художники могут создавать яркость и глубину в своих работах. Эта техника позволяет им тонко регулировать интенсивность цвета, создавая нюансы и множественные вариации оттенков, которые приглашают зрителя исследовать создаваемые многоуровневые композиции.

Современный художник Герхард Рихтер эффектно использует технику лессировки и наслоения в своих абстрактных произведениях. В ряде работ, таких как «Абстрактная живопись (880-2)» и «Медитация», Рихтер наращивает яркость и глубину, применяя полупрозрачные слои краски, корректируя значения и тонко изменяя цвета по мере продвижения. В результате получается визуально захватывающая композиция, полная глубины и интриги, побуждающая зрителя исследовать различные нюансы света и тени. Лессировка и многослойности позволяют Рихтеру создавать гармоничное взаимодействие между элементами, создавая ощущение движения и концентрирует на себе внимание зрителя.

4. Пуантилизм и зернистость. Некоторые современные художники используют тщательную технику пуантилизма и

which visualizes the outlines of the figures, is important, but so is the colour contrast. Dramatic chiaroscuro and colour scheme contrasts add emotional richness to the composition, drawing the viewer's attention both to the work as a whole and to its details.

2. Atmospheric Perspective. This technique is widely used by modern artists to depict depth and distance in a scene. By carefully varying hue, saturation, and value, artists can create the illusion of objects stretching off into the background, simulating the atmospheric scattering of light.

Japanese artist Hiroshi Senju is known for his breathtaking landscapes that perfectly capture the essence of atmospheric perspective. In his picture "Behind the Waterfall" Senju demonstrates his skill by working within a single palette and subtly varying shades, contrast, and tension to create a sense of depth and perspective on the canvas. The artist skillfully conveys the planned nature of the work, depicting trees, mountains and a cascading waterfall with lighter, cooler colours and, without concentrating on the outlines of forms, imitates the atmospheric scattering of light. This creates a serene and ethereal atmosphere, taking the viewer to a tranquil natural environment.

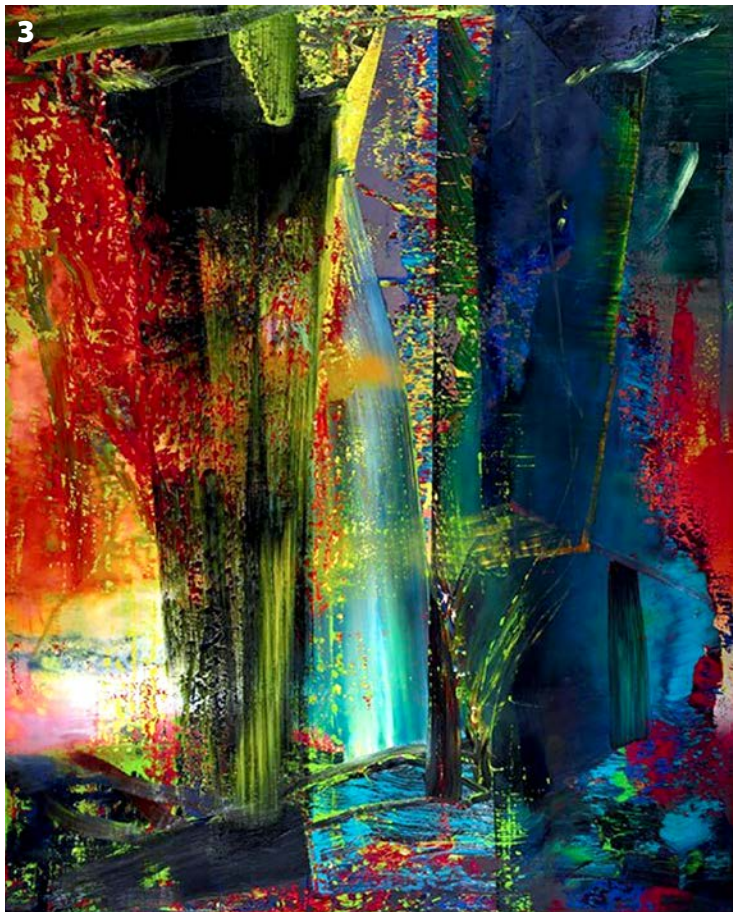

2
Хироши Сендзю. Водопад
Hiroshi Senju. Waterfall
<https://ocula.com/magazine/insights/hiroshi-senju-no-need-for-walls/>

3. Glazing and layering. By putting translucent layers of paint on top of each other, artists can create vividness and depth in their work. This technique allows them to finely adjust the intensity of colour, creating nuances and multiple variations of shades that invite the viewer to explore the created layered compositions.

Contemporary artist Gerhard Richter effectively uses the technique of glazing and layering in his abstract works. In a number of works, such as "Abstract Painting (880-2)" and "Meditation", Richter builds up vividness and depth by applying translucent layers of paint, adjusting values and incrementally subtly changing colours. The result is a visually captivating composition full of depth and intrigue, encouraging the viewer to explore the various nuances of light and shadow. Glazing and layering allows Richter to create a harmonious interaction between elements, creating a sense of movement and concentrating the viewer's attention on itself.

4. Pointillism and Grain. Some contemporary artists use specific pointillism and grain techniques to create a striking interplay of light

Герхард Рихтер. Абстрактная живопись (880-2)

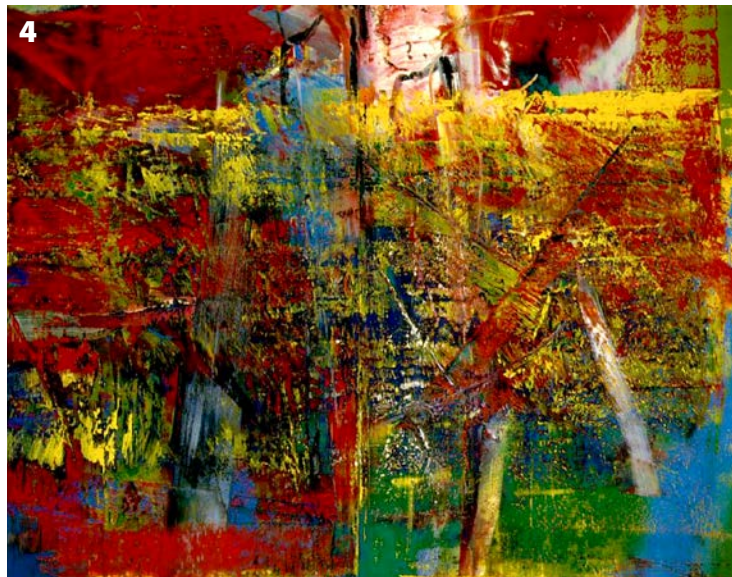
Gerhard Richter. Abstract Painting (880-2)

https://arhive.com/publications/757~Krasivaja_kul'tura_slomlena_i_my_ne_mozhem_ee_vossozdat'_Gerhard_Rikhter_razmyshljaet_o_tvorchestve_religii_i_vere_v_Prada

зернистости, чтобы создать яркое взаимодействие света и тени. Применяя крошечные точки разного цвета и интенсивности, они эффективно улавливают сложные детали отражений света и теней, в результате чего получаются замысловатые и полувещественные композиции.

Художник Дэмиен Херст известен своим мастерством использования техники пуантилизма. В своей серии «Точечные картины», примером которой является «Вуаль вечной любви», Херст использует тысячи тщательно нанесенных точек для создания ярких, но в тоже время полупрозрачных композиций. Деликатно варьируя цвет и интенсивность каждой точки, он улавливает взаимодействие света и тени на поверхности, создавая ощущение глубины и движения. Точки становятся строительными модулями произведения искусства, играя с восприятием зрителя и добавляя многогранности в композицию холста.

Современное изобразительное искусство демонстрирует яркий мир, в котором художники постоянно экспериментируют с палитрой и техниками, чтобы передать тонкости света и тени. Благодаря своему уникальному цветовому языку и умелому манипулированию обозначенными техниками, авторы переносят зрителей в создаваемые ими удивительные и неповторимые миры. Мастерство использования профессионалами игры света и цвета не только добавляет глубины работам, но и служит мощным инструментом для пробуждения различных настроений и повествований.

Герхард Рихтер. Медитация

Gerhard Richter. Meditation

https://arhive.com/publications/757~Krasivaja_kul'tura_slomlena_i_my_ne_mozhem_ee_vossozdat'_Gerhard_Rikhter_razmyshljaet_o_tvorchestve_religii_i_vere_v_Prada

and shadow. By using tiny dots of different colours and intensities they effectively capture the complex details of light and shadow reflections, which results in intricate and semi-tangible compositions.

Artist Damien Hirst is known for his mastery in pointillism technique. In his "Dot Pictures" series, with the "Veil of Love Everlasting" as an example, Hirst uses thousands of carefully placed dots to create vibrant yet half-translucent compositions. Delicately varying the colour and intensity of each dot, he captures the interplay of light and shadow on the surface, creating a sense of depth and movement. The dots become the building blocks of a work of art, playing with the viewer's perception and adding versatility to the composition of the canvas.

Contemporary fine art demonstrates a bright world in which artists constantly experiment with palette and techniques to convey

Дэмиен Херст. Вуаль вечной любви

Damien Hirst. Veil of Love Everlasting

https://arhive.com/artists/63584~Damien_Hirst/works/527278~Veil_of_Love_Everlasting

the subtleties of light and shadow. Due to their unique colour language and skillful manipulation of the mentioned techniques, the artists send viewers to the amazing and unique worlds they create. The professionals' masterful use of light and colour not only adds depth to the works, but also serves as a powerful tool for evoking different moods and narratives.