

Долгих Н.Н., Долгих Н.А.

ЦВЕТОВЕДЕНИЕ И КОЛОРИСТИКА

учебно-методическое пособие

Долгих Н.Н., Долгих Н.А. ЦВЕТОВЕДЕНИЕ И КОЛОРИСТИКА

ISBN 978-5-600-01559-3

9 785600 015593

Долгих Н.Н., Долгих Н.А.

ЦВЕТОВЕДЕНИЕ И КОЛОРИСТИКА
учебно-методическое пособие

г. Томск – 2016

УДК 372.874+37.022
ББК 74.268.51+85.1
Д 64

Д 64 Долгих Н.Н. Цветоведение и колористика: учебно-методическое пособие /
Н.Н. Долгих, Н.А. Долгих. — Томск: Издательский Дом ТГУ, 2016. — 196 с., илл.

Рецензенты:

Н.Н. Абакумова, доцент кафедры общей и педагогической психологии Томского государственного университета, кандидат педагогических наук.

С.П. Лазарев, профессор кафедры художественного образования Томского государственного педагогического университета, заслуженный художник России.

Дизайн, вёрстка: Алиса Нечаева, Глеб Листвин, Мария Долгих

ISBN 978-5-600-01559-3

Учебно-методическое пособие разработано на основе требований Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 54.03.01 — «Дизайн», профиль подготовки «Графический дизайн». В пособии представлены краткие теоретические сведения, контрольные вопросы, приведены задания к практическим работам, методические рекомендации для выполнения практических работ, а также глоссарий. Учебно-методическое пособие проиллюстрировано учебными работами студентов кафедры дизайна и кафедры изобразительного искусства Института искусств и культуры Томского государственного университета. Предназначено для студентов, преподавателей, художников, дизайнеров, всех, кого интересуют вопросы колористики и цветодидактики.

УДК 372.874+37.022
ББК 74.268.51+85.1

ISBN 978-5-600-01559-3

© Н.Н. Долгих, Н.А. Долгих, 2016

Оглавление

БЛАГОДАРНОСТИ	5
ПРЕДИСЛОВИЕ	6
ВВЕДЕНИЕ	8

10 **РАЗДЕЛ 1 ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ О ПРЕДМЕТЕ «ЦВЕТОВЕДЕНИЕ»**

Тема 1.1 Предмет цветоведения.....	11
Тема 1.2 Краткие сведения из области физических основ цвета.....	13
Тема 1.3 Основные характеристики цвета.....	15
Тема 1.4 Смешение цветов.....	19

30 **РАЗДЕЛ 2 ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ЦВЕТА**

Тема 2.1 Восприятие цвета в зависимости от различных условий. Изменение цветов.....	31
Тема 2.2 Несобственные качества цвета.....	35

40 **РАЗДЕЛ 3 ПОНЯТИЕ ГАРМОНИИ В КОЛОРИСТИКЕ**

Тема 3.1 Значение античного понятия «гармония»: определение, основные признаки, восприятие их в колористике.....	41
Тема 3.2 Единство противоположностей, или контраст.....	99

120 **РАЗДЕЛ 4 ЦВЕТ, ФОРМА, КОЛОРИТ**

Тема 4.1 Понятие декоративности. Понятие колорита.....	121
---	------------

134 **РАЗДЕЛ 5 ЦВЕТОВЫЕ СИСТЕМЫ**

Тема 5.1 Цветовой круг.....	135
Тема 5.2 Ахроматические цвета. Трехтоновые композиции.....	137
Тема 5.3 Хроматические цвета. Монохромные цветовые сочетания.....	148
Тема 5.4 Гармонические сочетания родственных цветов.....	154
Тема 5.5 Гармонические сочетания родственно-контрастных цветов (по хорде).....	159
Тема 5.6 Гармонические сочетания контрастных и дополнительных цветов.....	163
Тема 5.7 Создание цветовых гармоний с помощью моделей геометрических фигур.....	169

180 **РАЗДЕЛ 6 ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ЦВЕТА**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	187
ГЛОССАРИЙ	188
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	196

Благодарности

Авторы выражают глубокую признательность сотрудникам и администрации кафедр дизайна и изобразительного искусства Института искусств и культуры Томского государственного университета; студентам кафедр дизайна и изобразительного искусства, чьи работы иллюстрируют данное издание; педагогическим коллективам и администрации художественных школ города Томска за сотрудничество и проявленный интерес к настоящей работе.

Отдельное спасибо нашим коллегам, бывшим студентам: Алисе Нечаевой, Глебу Листвину, Марии Долгих, которые терпеливо и профессионально помогли готовить материалы к печати.

Предисловие

Настоящее учебно-методическое пособие адресовано, прежде всего, студентам художественных и дизайнерских специальностей, преподавателям цветоведения и колористики, а также всем, кого интересуют вопросы цвета, цветовой гармонии, конструирования гармоничных цветовых систем. При создании учебно-методического пособия не ставилась задача дать исчерпывающие ответы на все вопросы, связанные с цветоведением. Акцент в настоящем издании смещен в область колористики, рассматриваются проблемы цветовой гармонии, пути приведения цветовых отношений в гармонию.

Данная программа сложилась в процессе преподавания цветоведения и колористики сначала для студентов специальности «Изобразительное искусство», будущих художников-педагогов, затем, для студентов специальности «Дизайн», будущих дизайнеров. В центре внимания в программе находится эстетическая сторона цвета. Дается понятие о цветовых системах, о том, что выразительность и индивидуальная неповторимость колорита связана с отбором и ограничением цвета. Основной задачей при выполнении таких заданий является приведение к гармонии цветовых отношений, красота и выразительность цветовой композиции. Гармоничные цветовые отношения составляются на основе цветового круга, выбор цветов осуществляется по определенной закономерности (цвета, расположенные напротив друг друга, или расположенные рядом и пр.).

В практических заданиях можно выделить два больших блока: серия заданий на составление цветовых композиций: в заданных рамках, с ограничением цвета, — ахроматической, монохромной, родственной, контрастной и т.п. Настоящие задания по колористике направлены на приведение цветовых отношений в гармонию, формирование понятия о цветовых системах. Задача в первой серии заданий — найти максимальное количество цветовых отношений в заданных рамках, составить из этих оттенков шесть разнообразных цельных цветовых композиций. Например, в рамках монохромной цветовой композиции, используя красную, белую и черную гуашь, создать цветовые композиции: темную, с преобладанием хроматического цвета, темную, с преобладанием ахроматического цвета, светлую, с преобладанием хроматического цвета, светлую, с преобладанием ахроматического цвета и т.д. Цветовые композиции выполняются в соот-

ветствии с основными признаками гармонии: цельность, связь, слаженность, и, в то же время, разнообразие, сложность, наличие контраста.

Вторая серия заданий, направленных на составление гармоничных цветовых композиций на три цветовых тона на основе цветового круга по определенной закономерности. В отличие от живописного произведения, в большинстве дизайн-проектов используется минимальное количество цветов — не более трех. Предложенная серия заданий отвечает на вопрос, как из огромного количества цветов выбрать три цвета. Здесь приобретает большое значение количество каждого цвета по площади, диапазон цветового ряда (полный, или светлый, или темный, или средний) и интервал между цветами.

Количественные соотношения цветов заданы и такие экспериментальные задания могут принести пользу в процессе учебной работы. В дальнейшем, пройдя этот путь — составление гармоничных цветовых композиций на основе определенных закономерностей, — дизайнер сможет работать с цветом, доверяя своему чувству и интуиции. Кроме того, гармония не всегда является целью художника, дизайнера — в зависимости от задач цветное решение может быть осознанным, основанным на определенных закономерностях, и может быть творческим, нарушающим стереотипы. Определяющим является наличие художественного вкуса, который воспитывается при освоении программы по дисциплине «Цветоведение и колористика».

В пособии также представлены практические задания на темы «смешение цветов», «изменение цветов в зависимости от определенных условий», «психологическое воздействие цвета».

Курс «Цветоведение» преподается одновременно с курсом «Пропедевтика». Материалы курсов согласованы, что позволяет реализовывать межпредметные связи. В некоторых заданиях композиционное решение формата у студентов формируется при выполнении заданий по пропедевтике, а далее цветное решение определяется в рамках курса по цветоведению. В настоящем издании материалы четвертого, шестого разделов и глоссарий подготовлены преподавателем пропедевтики Николаем Андреевичем Долгих. Материалы остальных разделов принадлежат преподавателю цветоведения Надежде Николаевне Долгих.

Введение

Цветоведение — область знаний, которая носит междисциплинарный характер. Проблемы цвета являются предметом исследования ряда наук: физики, химии, философии, эстетики, теории и истории искусства, этнографии и др. История развития живописи свидетельствует о том, что неоднократно предпринимались попытки создать теорию цвета в живописи, или «цветоведение для художников». До настоящего времени достаточно распространено мнение, что создание произведения искусства не укладывается в рамки схемы, что художник, дизайнер работает не по шаблону, а по вдохновению. Но еще Леонардо да Винчи говорил: «Вдохновение — это гостья, которая не любит посещать ленивых». Винсент Ван Гог подчеркивал значение научных оснований творчества — он считал, что искусство имеет свои законы, и их необходимо изучать как алгебру. Даже при наличии дарования, если ученик постигает язык искусства интуитивно, без стройной методической системы, ему придётся прилагать вдвое, втрое больше усилий для того, чтобы от интуиции перейти к разуму... Педагогика искусства, рассматривая соотношение интуиции и научного подхода в преподавании спецдисциплин, а также в художественном творчестве, утверждает, что в процессе творчества важное значение имеет интуиция. Художник делает так, как чувствует, но на основе усвоенных правил и законов. Сальвадор Дали утверждал: «Если вам заранее ясна ваша картина, можно её и

не писать», имея в виду некое духовное таинство, о котором художник имеет только смутные догадки, приступая к работе, и которые будут проясняться только в процессе творения.

Специфика профессиональной деятельности дизайнера определяет подходы к организации обучения «Цветоведению и колористике». Дизайнер — профессия творческая. Задачи, которые сегодня стоят перед дизайнерами, очень ответственны. Дизайнер оказывает влияние на окружающее нас предметное пространство, таким образом, в значительной степени формируя наши взгляды и поведение. Дизайнер не может ограничиться только самовыражением и самореализацией, не может полагаться только на свои сиюминутные предпочтения. Для выполнения профессиональных задач дизайнеру требуются как талант, знания и хороший вкус, так и понимание и уважение к зрителю, покупателю, потребителю. Кроме того, хороший дизайн является функциональным. Поэтому выбор средств и приемов дизайнерского решения должен быть, одной стороны, закономерным, осознанным, с другой стороны, творческим, нарушающим стереотипы.

Теоретическая информация, содержание практических заданий взаимосвязаны и разработаны как цельная система введения в мир цвета с учетом следующих подходов.

1. Развитие умений замечать, наблюдать красоту, разнообразие и выразительность цветовых отношений в окружающей жизни. Важно учить

видеть натуру в соответствии с чувственным восприятием, преодолевать приверженность цветовым штампам и шаблонам. Одной из важнейших основ успешной профессиональной деятельности дизайнера является развитие внимания. Любому художнику в высшей степени важно развивать в себе внимание, про которое, в отличие от наблюдательности обычного человека, можно говорить о «зоркости художника». Занятия искусством развивают чувства как органы восприятия окружающего мира.

2. Но занятия искусством развивают также и чувства как сферу внутренней жизни человека. Восприятие должно быть эмоционально окрашено, вызывать яркие чувства и образы. Важной задачей является изучение эстетической, эмоциональной стороны цвета.

3. Серия заданий, связанных с решением задачи приведения цветовых отношений в гармонию. Дается понятие о цветовых системах, о том, что выразительность и индивидуальная неповторимость колорита связана с отбором и ограничением цвета. Основной задачей при выполнении таких заданий является приведение к гармонии цветовых отношений, красота цветовой композиции в произведении.

4. Следующий этап в освоении языка цвета, языка красок — выполнение серии заданий, связанных также с ограничением числа используемых красок, но ограничением не

формальным, а зависящим от внутреннего содержания конкретного произведения. Данную серию заданий можно охарактеризовать как задания, направленные на развитие «колористического мышления». Цвет в руках дизайнера — важнейший инструмент создания эмоционально окрашенной предметно-пространственной среды.

Настоящее учебно-методическое пособие отражает особенности организации процесса освоения дисциплины «Цветоведение и колористика» студентами, обучающимися по направлению подготовки бакалавров 54.03.01 — «Дизайн». Представленные методические материалы для преподавателя направлены на преодоление асинхронности теоретической и практической подготовки, укрепление взаимосвязи теории и практики. Методические материалы для студентов направлены на формирование сознательного отношения к постановке целей и задач, умений осознанно, поэтапно вести (структурировать) свою работу.

В пособии определены цели и задачи, краткое содержание лекций, описание заданий для выполнения практических работ, методические рекомендации по выполнению заданий, а также глоссарий, с учетом специфики подготовки студентов, будущих дизайнеров. В книге размещены образцы работ студентов кафедры дизайна и изобразительного искусства Института искусств и культуры Томского государственного университета.

РАЗДЕЛ I

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ О ПРЕДМЕРЕ «ЦВЕТОВЕДЕНИЕ»

Тема 1.1

Предмет цветоведения

Проблема цвета всегда была и остается актуальной для живописца и дизайнера, ткача и архитектора — для всех, кто использует цвет в своей профессиональной деятельности. Феномен цвета содержит как объективное начало, так и субъективное. Невозможно говорить о цвете, если нет света (без света нет цвета). Вторая составляющая, без которой мы не увидим цвет — орган зрения, глаз. Третья составляющая — мозг: любой воспринимаемый нами цвет — продукт работы мозга. Знания о цвете основываются на данных разных наук: оптики, математики, физиологии, психологии. Если же рассматривать цвет как выразительное средство искусства и феномен культуры, то в теорию цвета

включаются данные таких наук, как философия, эстетика, этнография, теория и история культуры. С другой стороны, наука о цвете используется в самых разнообразных областях деятельности человека. Эти обстоятельства создают сложный, комплексный характер науки о цвете.

Для художника, дизайнера наиболее важными разделами науки о цвете являются эстетическая, эмоциональная сторона цвета, гармония цветовых отношений и красота колорита в картине. Предметом колористики являются внешние, визуальные проявления цвета в произведениях искусства, а также пути приведения цветовых отношений в гармонию.

Вопросы для самоконтроля:

1. Назовите предмет цветоведения.
2. Какой раздел науки о цвете изучает психология?
3. Предметом какой науки являются вопросы значения цвета в разных культурах?
4. Определите значение цветоведения и колористики для дизайн-проектирования.

Тема 1.2

Краткие сведения из области физических основ цвета

На протяжении многих веков, со времен античности, люди воспринимали свет как поток частиц. Некоторые философы полагали, что частицы распространяются от источников света и предметов, другие считали, что поток частиц исходит из глаза.

1676 год вошел в историю развития науки о цвете в связи с экспериментом Исаака Ньютона. Пропустив белый солнечный свет через трехгранную призму, Ньютон получил цветовой спектр. Таким образом, была установлена взаимосвязь света и цвета. Солнечный свет — электромагнитное волновое движение — включает все цвета, каждому цвету соответствует определенная длина волны. Цвет возникает как

ощущение при восприятии освещенной поверхности. Поверхность часть лучей поглощает, а часть отражает. Мы видим отраженный свет, за вычетом поглощенного. Например, если поверхность поглощает все длины волн, кроме тех, которые соответствуют красному цвету, мы видим красную поверхность. Зеленая поверхность отражает все длины волн кроме тех, которые соответствуют зеленому цвету. Серая поверхность отличается неизбирательным поглощением; она все длины волн частично поглощает, частично отражает. Дальнейшие исследования подтвердили взаимосвязь цвета и света. Цвет есть результат взаимодействия трех составляющих: световой луч, орган зрения, мозг.

Тема 1.3

Основные характеристики цвета

Все цвета, которые нас окружают, составляют две группы: хроматические и ахроматические. Хроматические цвета — это все цвета спектра: красные, оранжевые, желтые, зеленые, голубые, синие, фиолетовые и их оттенки. Ахроматические цвета — это все серые, белые и черные цвета.

Описать любой цвет можно, обозначив его цветовой тон, насыщенность и яркость, или светлоту. Эти характеристики цвета могут изменяться независимо друг от друга, и являются основными характеристиками цвета.

Первым и наиболее характерным свойством хроматических цветов является цветовой тон. Цветовой тон определяется длиной волны, которая преобладает в потоке излучения, воспринимаемом глазом. Цветовой тон определяет место цвета в спектре.

Вторая характеристика цвета — насыщенность — обозначает степень отличия хроматического цвета от серого, равного с ним по светлоте. На-

сыщенность измеряется в процентах. Максимально насыщенные цвета — это цвета спектра — имеют стопроцентную насыщенность. Ахроматические цвета — это цвета нулевой насыщенности.

Можно построить цветовой ряд, в котором будет изменяться только насыщенность, а две другие характеристики — цветовой тон и светлота — будут постоянными. Для этого приготовим из белой и черной такую серую краску, которая по светлоте будет равна синей. Затем из этих двух красок — синей и серой — сделаем ряд выкрасок, постепенно добавляя серую в синюю. Первый цвет будет чисто-синий, последний — чисто-серый. Во всех промежуточных цветах насыщенность будет постепенно уменьшаться. Такой ряд называется «ряд по насыщенности». Итак, признаки цветового ряда: 1) последовательность; 2) общая характеристика (одна или две); 3) закономерное изменение других характеристик от одного цвета к другому.

Название цветового ряда зависит от того, какие характеристики изменяются. Разбелы дают ряд убывающей насыщенности и возрастающей светлоты. Зачернения дают ряд убывающей насыщенности и светлоты. Смещение цвета с равнорким серым дает ряд убывающей насыщенности.

При смешении двух соседних спектральных цветов получим «ряд по цветовому тону», в котором один цвет плавно переходит в другой. Спектр — это «ряд по цветовому тону», так как общая характеристика всех спектральных цветов — стопроцентная насыщенность.

Третья характеристика хроматических цветов — светлота или яркость. Большая или меньшая близость цвета к белому носит название светлоты (яркости). Светлота или яркость — свойство ахроматических и хроматических цветов. Она измеряется в процентах — чем больше процент, тем ярче, светлее цвет.

Тела, имеющие ахроматический цвет, характеризуются неизбирательным поглощением, т.е. их коэффициент отражения одинаков для всех длин волн — они поглощают и отражают различные по длине волны световые лучи в одинаковой степени.

Ахроматические цвета, в отличие от хроматических, обладают лишь основным свойством — светлотой. Насыщенность и цветовой тон у них отсутствуют. Самый черный цвет — это цвет черного бархата, отражает 0,2% падающего света. Наибольшей светлотой обладает сернокислый барий в порошке. Если смешать его с раствором желатина, то получится самая белая краска, обладающая наибольшей светлотой. Поверхности, которые отражают всего 75% света, считаются белыми, и только объекты, отражающие меньше 75% света, считаются серыми. Человеческий глаз слабо различает оттенки белого и светло-серого цветов, зато очень чувствителен даже к незначительной разнице оттенков черного.

Практическая работа №1:

На листе формата А3 выполнить 12-частный круг из трех красок: красной, синей и желтой так, чтобы цвета плавно переходили один в другой. Снаружи добавить ахроматический ряд, подобрав каждому хроматическому цвету серый, равный с ним по светлоте.

Цель: закрепление понятия об основных и дополнительных цветах.

Тема 1.4

Смешение цветов

Первый способ смешения — механический, или вычитательный, или субтрактивный (от лат. «subtraction» — «вычитание»). Цвет объектов, не являющихся источниками света, синтезируется первым способом. Смешение происходит при освещении светом поверхности, которая поглощает (вычитает) часть светового потока. Примерами механического (вычитательного) смешения являются: смешение красок на палитре, наложение полупрозрачных красочных слоев — лессировка. Основные цвета в живописи и полиграфии: красный, желтый и синий, так как способом механического смешения из этих трех цветов можно получить все остальные цвета.

Второй способ смешения — оптический, или слагательный, или аддитивный (от лат. «additio» — «сложение»). Слагательное, или оптическое смешение — это смешение световых потоков (в телевизоре, компьютере, на сцене). Основные цвета в колориметрии — красный, зеленый и синий. При смешении их в разных пропорциях могут быть получены все насыщенные спектральные цвета. Принцип слагательного смешения используют в своей живописи импрессионисты. Их живопись, выполненная мелкими отдельными мазками, предполагает оптическое смешение цвета при нашем восприятии, что делает цвета более насыщенными, так как при механическом смешении (вычитании) цвета темнеют.

Вопросы для самоконтроля:

1. Поясните понятие цветового ряда по насыщенности.
2. Поясните понятие цветового ряда по светлоте.
3. Назовите характеристику, общую для хроматических и ахроматических цветов.
4. Какие цвета имеют стопроцентную насыщенность?
5. Назовите основные цвета в колориметрии, основные краски в живописи.
6. Что означает термин «лессировка»?
7. Дайте характеристику живописной технике «пуантилизм».
8. Назовите виды смешения цветов.

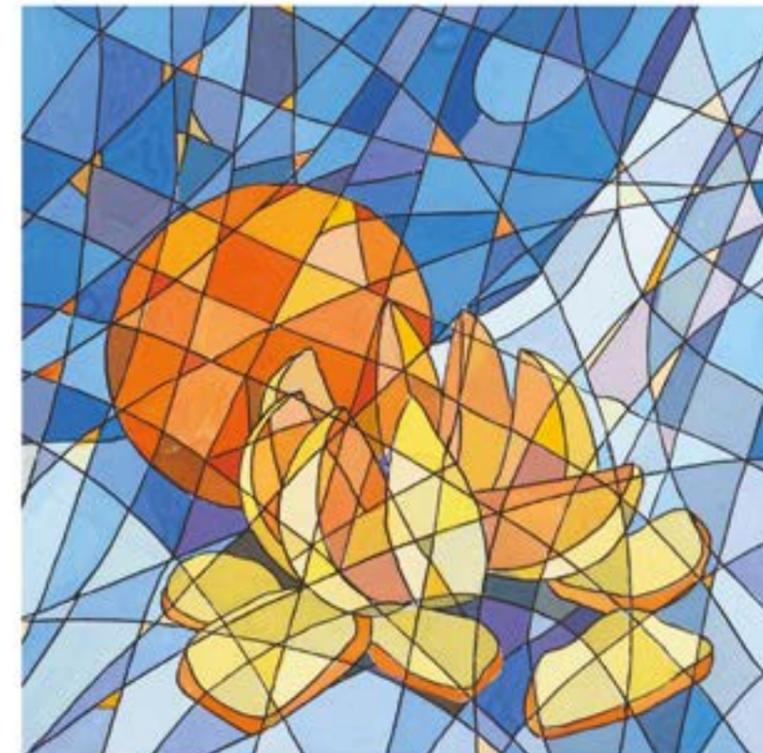
Практическая работа №2:

На листе бумаги формата А3 в двух квадратах 16х16 см закомпоновать натюрморт с апельсинами:

1) оранжевые апельсины и светлая ваза на голубых драпировках. Теплый, оранжевый цвет сияет как солнце и освещает весь натюрморт. Голубой холодный фон, контрастный оранжевым апельсинам, подчеркивает их яркость и сияние. Техника, предполагающая оптическое смешение, — отдельными, дробными мазками, без смешения красок на палитре.

2) декоративное, плоскостное решение — локальные цвета, полученные путем механического смешения красок на палитре, разделяются ахроматической контурной линией. Контур «примиряет» контрастные цвета в одной плоскости, гасит краевой контраст. Декоративное решение композиции — как эскиз для витража.

Цель: закрепление понятий о двух способах смешения цветов: аддитивном (оптическом) и субтрактивном (механическом).

Раздел 1
Практическая работа №2

Измоденова Ирина, гр. 1603

Толкачева Валерия, гр. 1687

Раздел 1
Практическая работа №2

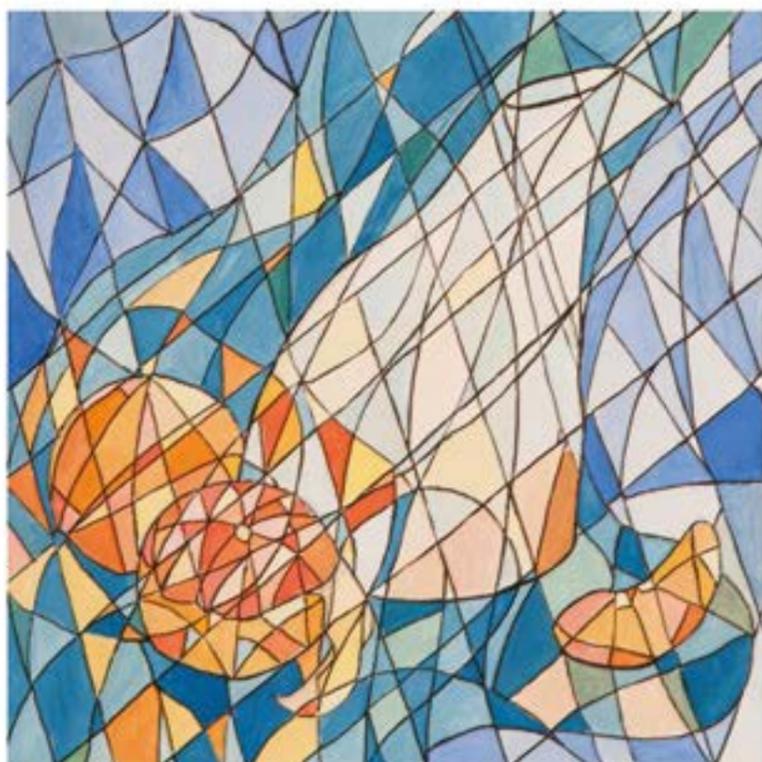
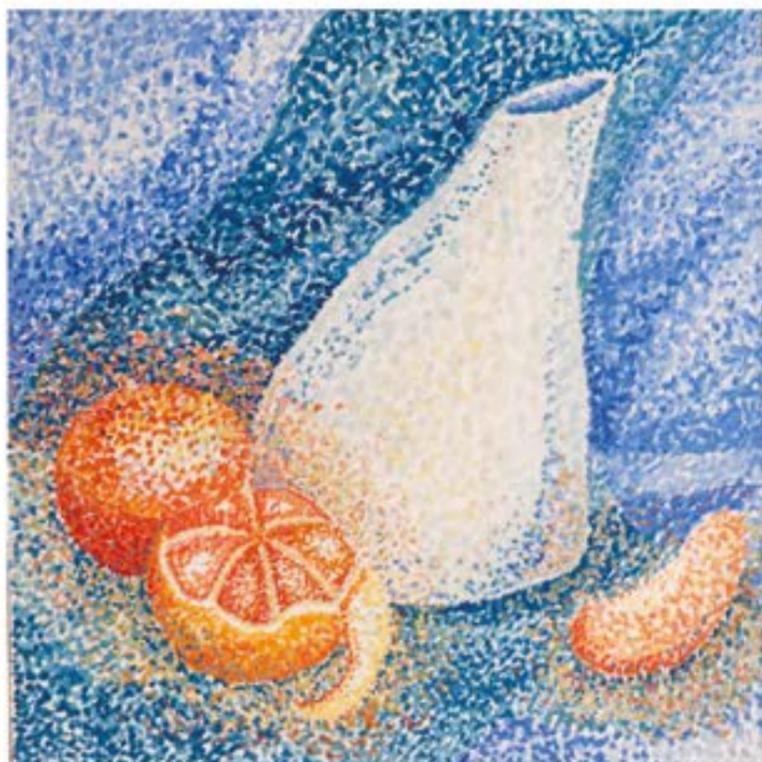
Раздел 1
Практическая работа №2

Дирина Эмилия, гр. 1683

Шелудько Анна, гр. 1687

Раздел 1
Практическая работа №2

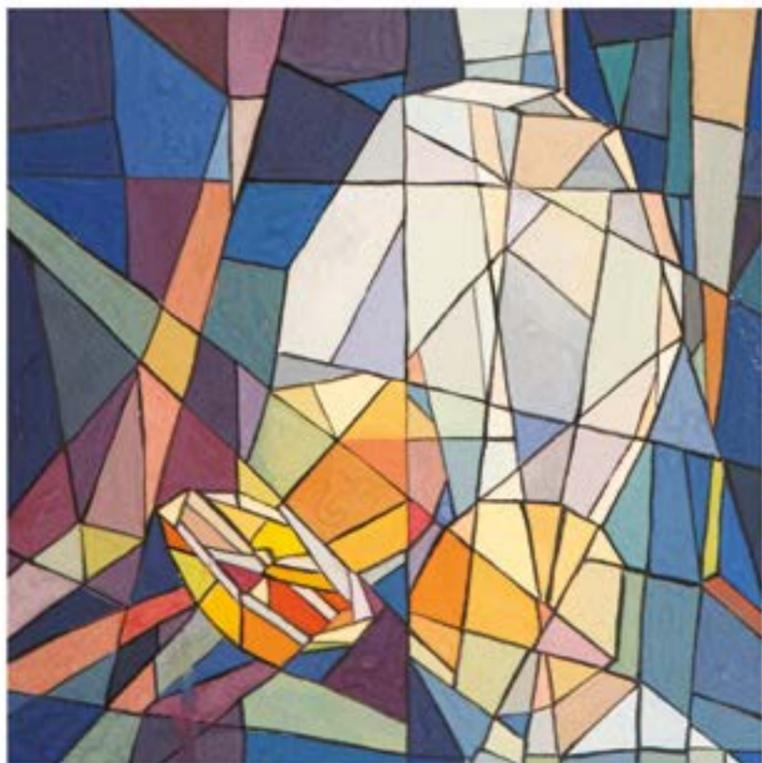
Раздел 1
Практическая работа №2

Туркина Екатерина, гр. 1687

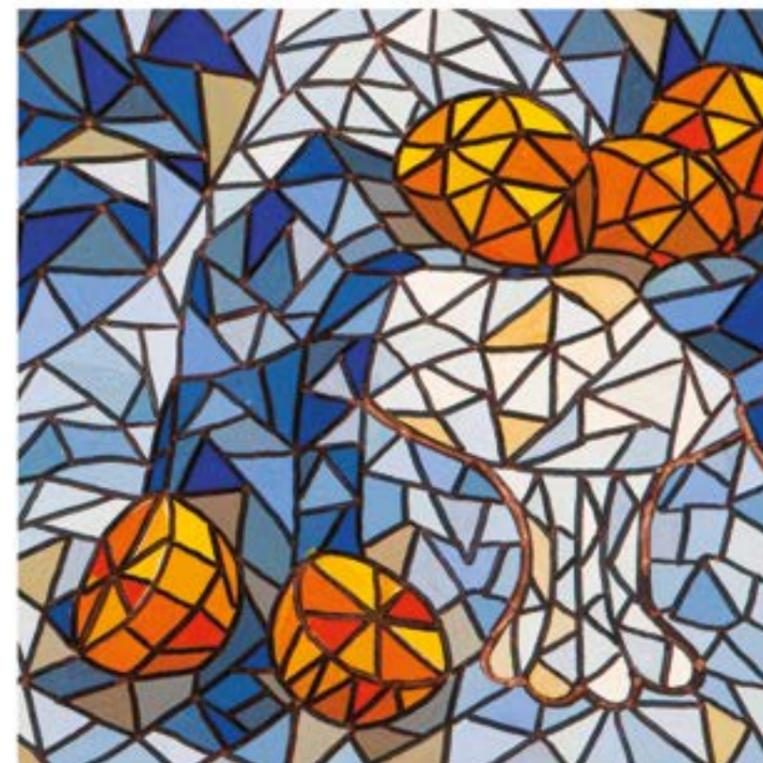
Сакулина Наталия, гр. 1687

Раздел 1
Практическая работа №2

Раздел 1
Практическая работа №2

Паршакова Ксения, гр. 1667

Клипова Ксения, гр. 1617

Раздел 1
Практическая работа №2

РАЗДЕЛ II

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ЦВЕТА

Тема 2.1

Восприятие цвета в зависимости от различных условий. Изменение цветов

Тело, которое отражает большинство лучей белого света, выглядит белым. Тело, которое поглощает большинство лучей белого света, кажется нам черным. Если мы осветим синее тело оранжевым светом, то оно будет казаться черным, ибо в оранжевом нет синего, который могло бы отразить это тело.

Цвет освещения имеет огромное значение, изменение цвета освещения меняет и локальные цвета освещенных поверхностей. Чем хроматичнее освещение, тем больше изменяется локальный цвет. опыты показывают, что белый предмет, освещенный при

дневном свете красным светом, дает зеленую тень. Зеленый свет дает тень красную, желтый — фиолетовую, фиолетовый — желтую. Каждый цветной свет при дневном свете отбрасывает тень дополнительного к нему цвета.

Помимо изменения цветового тона цветов, под влиянием цветного освещения происходит изменение их яркости. Так, при вечернем искусственном освещении голубо-зеленые, голубые, синие и фиолетовые цвета темнеют. При красном освещении темнеют зеленые цвета. Всегда темнеют цвета тех тел, которые сильно поглощают лучи, преобладающие в освещающем свете.

Практическая работа №3:

Выполнить один из предложенных вариантов.

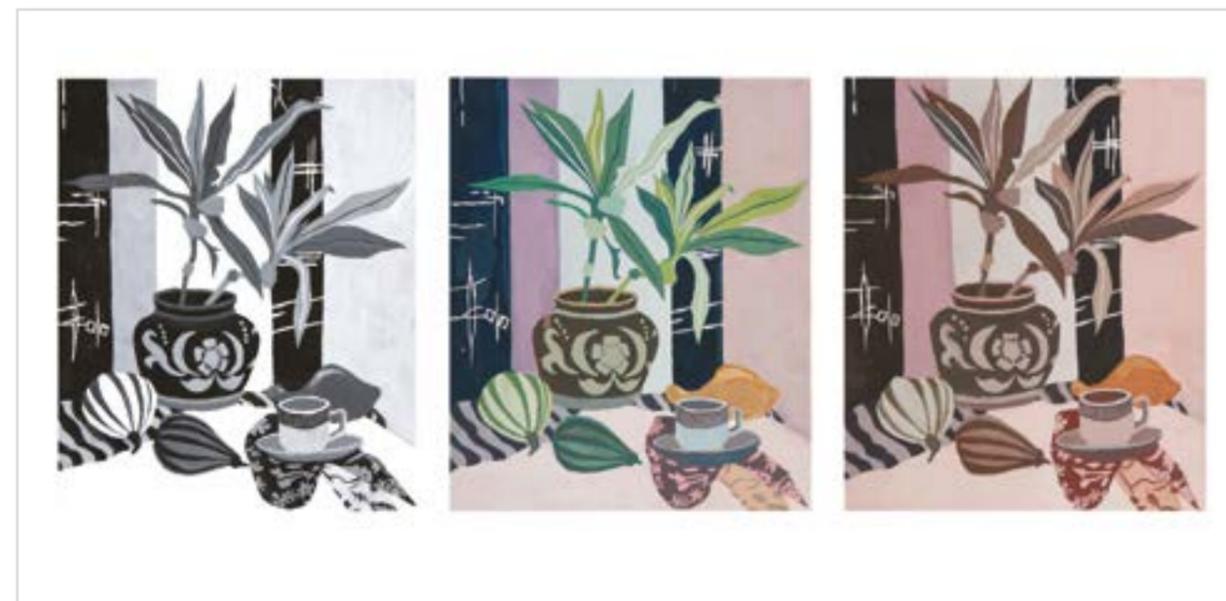
1 вариант: закомпоновать в листе 5 одинаковых изображений (пейзаж, натюрморт, портрет, изображение животных и пр.). Цветовое решение центрального рисунка свободное. Во втором рисунке цветовые отношения как в рисунке №1, светлота — в два раза светлее. В третьем рисунке к каждому цвету добавляем желтый; в четвертом рисунке к каждому цвету добавляем красный; в пятом рисунке к каждому цвету добавляем синий.

2 вариант: выполнить с натуры линейный рисунок натюрморта, перевести рисунок на два формата А-3. Всего получится 3 линейных рисунка формата А-3. Первый рисунок выполнить гуашью, используя черный, белый и серые цвета. Постараться, по возможности, ограничиться тремя оттенками серого: светло-серым, средне-серым и темно-серым. Важно при выполнении задания соблюдать последовательность: сначала закрываем все черные пятна, уравниваем количество черного, далее — аналогично — темно-серый, средне-серый и светло-серый. Во втором рисунке сохраняем найденные светлотные отношения, но выполняем работу в цвете с натуры. Третий рисунок выполняем аналогично второму, но в каждый цвет добавляем один объединяющий цвет: желтый, или красный, или синий.

Цель: закрепление понятия об объединяющем значении цвета.

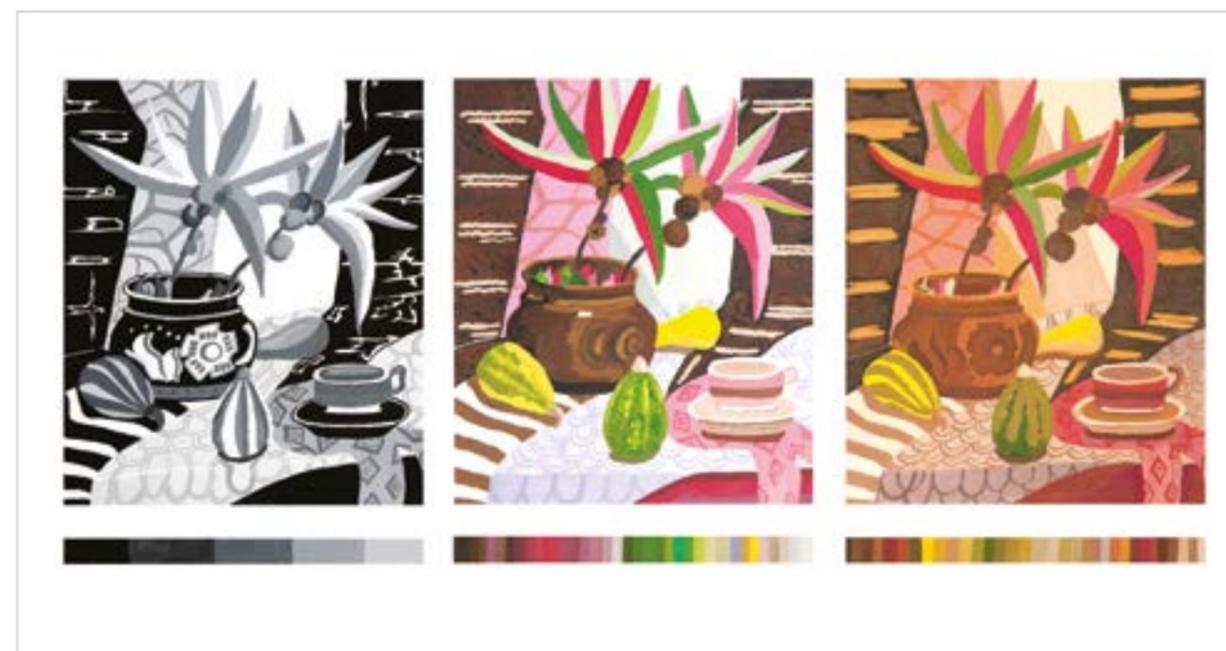
Методические рекомендации к заданию №3

В данном задании важным условием является то, что линейный рисунок всех изображений одинаковый. Различия в цветовых композициях только за счет цветового решения. Центральный рисунок предполагает произвольный цвет, на усмотрение автора. Это базовая цветовая композиция. Остальные отличаются тем, что в базовые цвета добавляется один цвет. Получаем цветовые решения, где один объединяющий цвет гармонизирует изображение, более того, получаются состояния, соответствующие разному времени суток (утро, день, сумерки, закат). Таким образом, композицию можно назвать «От рассвета до заката».

Элер Галина, гр. 1637

Раздел 2
Практическая работа №3

Рыкова Светлана, гр. 1637

Раздел 2
Практическая работа №3

Тема 2.2

Несобственные качества цвета

Наряду с различными основными свойствами цвета (цветовой тон, насыщенность, светлота), которые еще называют собственными качествами цвета, ему объективно присущими, существует понятие несобственных качеств цвета, возникающих при их восприятии. Это теплые и холодные цвета, легкие и тяжелые, глухие и звонкие, выступающие и отступающие. Большинство людей воспринимают как «выступающие», теплые цвета: желтый, оранжевый, красный, пурпурный и все их промежуточные оттенки. Наоборот, голубые, синие, фиолетовые и их оттенки — воспринимаются как отступающие. Зеленый цвет занимает промежуточное положение.

Зеленые цвета по отношению к голубым, выступают вперед, по отношению к желтым — отступают. Более светлые цвета выступают и кажутся ближе к нам, темные — удаляются от нас.

Явление выступания-отступления характерно и для насыщенных и малонасыщенных цветов. Более насыщенные цвета выступают, малонасыщенные — отступают. Отдельные цвета предметов в смысле пространственного восприятия различаются в зависимости от цветового тона. Теплые — желтые и красные цвета кажутся более плотными, вещественными, материальными, выступающими по отношению к синим, голубым, которые кажутся воздушными, легкими, удаляющимися.

Практическая работа №4:

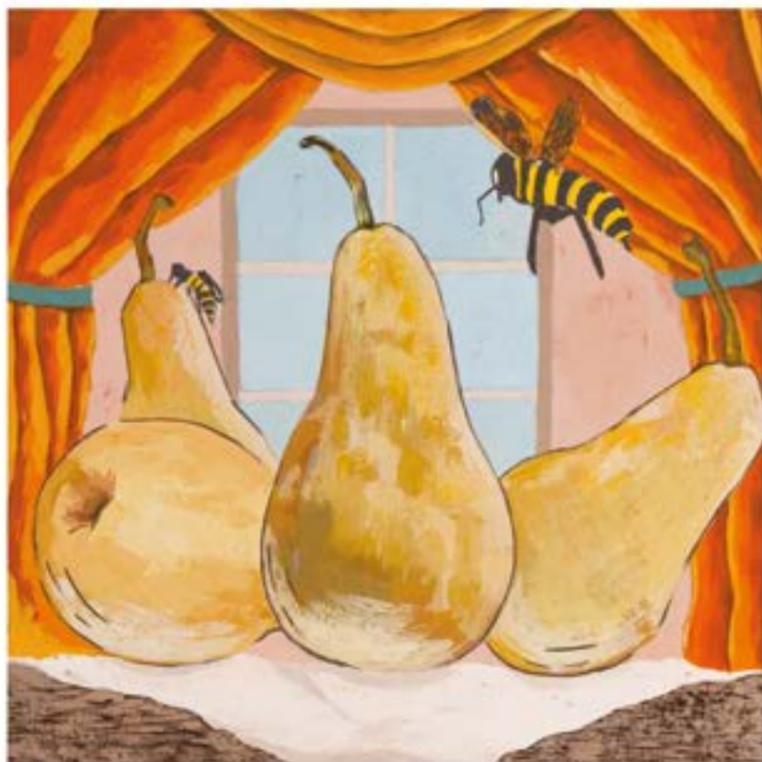
На листе бумаги формата А3 в двух квадратах 16х16 см изобразить два натюрморта: «спелые груши» и «зимние сливы»:

1) крупные спелые груши на белой тарелке или скатерти. С помощью выразительной линии, тона, цвета, передать сочность, мягкость, теплоту спелых плодов. Фон усиливает теплоту желтого цвета, подчеркивает объемность формы. Тяжесть налитых соком плодов подчеркивают мягкие, сочные тени. Выразительность линии. Однотоновая гармония (желтый, черный, белый цвет).

2) на белой скотканной бумаге лежат замороженные сливы. Выразить через эту постановку ощущение мороза, колючего холода — благодаря холодности синего цвета, характеру линий, формы, контрастам тона, размеру изображения. Замороженные сливы лучше изобразить мелко, будто они съжились от холода, сжались в маленькие, твердые комочки. Выразительная линия. Холодная цветовая гамма. Ассоциативность и выразительность цвета (синий, черный, белый).

Цель: закрепление понятий о теплых и холодных цветах.

Раздел 2
Практическая работа №4

Щемеров Игорь, гр. 1657

Трофимова Елена, гр. 1657

Раздел 2
Практическая работа №4

РАЗДЕЛ III

ПОНЯТИЕ ГАРМОНИИ В КОЛОРИСТИКЕ

Под словом «гармония» обычно понимают согласованность, связь одной вещи с другой. Например, можно говорить о гармонии личности и общества или о гармонии человека и природы. Происхождение термина «гармония» связано с Древней Грецией. Гомер использовал это слово для наименования скрепов (гвоздей), которыми сбивали корабли. Изначально, значение понятия «гармония» было тождественно понятию «прочная связь». Понимание Гармонии, как единства противоположностей, отражено в мифологии: именем Гармонии названа дочь Афродиты (богини любви) и Ареса (бога войны).

Тема 3.1

Значение античного понятия «гармония»: определение, основные признаки, а также воплощение их в колористике

1. Прежде всего, гармония — это связь, цельность, объединение элементов системы, в том числе цветовой, в нечто целое.

2. Вторым признаком гармонии — единство противоположностей. Для гармоничной системы характерны «единство и борьба противоположностей» (Пифагор, Гераклит). В колористике это контраст по цветовому тону, контраст светлого и темного,

теплого и холодного, контраст по насыщенности и др.

3. Третий признак гармонии связан с категорией меры. Аристотель определил этот принцип как «золотую середину». Все чрезмерное: слишком темное или слишком яркое, слишком громкое, слишком мелкое, не могут быть гармоничными. Мера, по Аристотелю, это характеристика системы, когда нет желания ничего добавить, ни убавить, нет недо-

статка чего-либо, нет и избытка (например, слишком ярких, или слишком темных, «глухих» цветов)

4. Четвертый признак гармонии — пропорциональность. Известно, что в архитектуре используются пропорции, аналогичные пропорциям фигуры человека. В музыке звуки составляют гармонию, если их характеристики (высота или частота) находятся в определенных числовых отношениях. В цветовой композиции гармония связана с определенными пропорциями светлотных отношений, цветовых тонов, площадей цветовых пятен. Если в центре цветовой композиции отношение светлот 1:2, то это отношение сохраняется в других частях композиции. Отношение площадей светлого к темному будет гармоничным при соблюдении пропорции один к трем-четырем. При введении

чистого цвета, приглушенного необходимо ввести в четыре-пять раз больше. Одна часть хроматического цвета уравновешивается тремя-четырьмя частями ахроматического.

5. Пятый признак гармонии — устойчивость, равновесие. Древние греки считали, что Вселенная вечна, потому что она устроена гармонично. Гармоничная система устойчива. Противоположные составляющие нейтрализуют друг друга, в результате система оказывается уравновешенной. Идеальное воплощение идеи равновесия дает симметрия. Существует различие между «восточным» пониманием симметрии и «западным». «Восточная» симметрия, например, египетская, — зеркальная симметрия. В западном, античном искусстве симметрия всегда несколько нарушенная, свободная. «Живое» рав-

новесие по «правилу рычага»: произведение площади цветовых пятен на расстояние их от центральной оси примерно равны. По горизонтали: левая и правая части композиции примерно равны, по вертикали: верх — легче и светлее, низ — темнее и тяжелее.

6. Шестой признак гармоничности системы — ясность, очевидность логики ее строения. Классическая гармония — это отсутствие мистического, хаотичного. Классическая цветовая композиция отличается закономерностью в выборе и распределении цветов. Цветовые отношения понятны, различимы без труда, гармоничная цветовая композиция воспринимается ясно и легко.

7. Седьмой признак гармонии — прекрасное. Гармоничное произведение ориентируется на категорию прекрасного: гармоничное — всегда

прекрасно, а прекрасное — гармонично. В гармоничной цветовой системе неприятные, психологически негативные цвета.

8. Восьмой признак гармонии — стремление к идеалу. В жизни не все прекрасно, миссия художника — возвысить и приподнять ее, облагораживая и «очищая» от всего случайного.

9. Девятым признаком гармонии является соответствие и целесообразность. Всякая вещь хороша на своем месте; всякий цвет должен употребляться в соответствующем месте, в несоответствующих обстоятельствах он может быть неуместен и не гармоничен.

10. Гармония — это организованность и порядок, причем принцип организации очевиден и ясен. В гармоничной цветовой композиции во всем проявляется разум и логика.

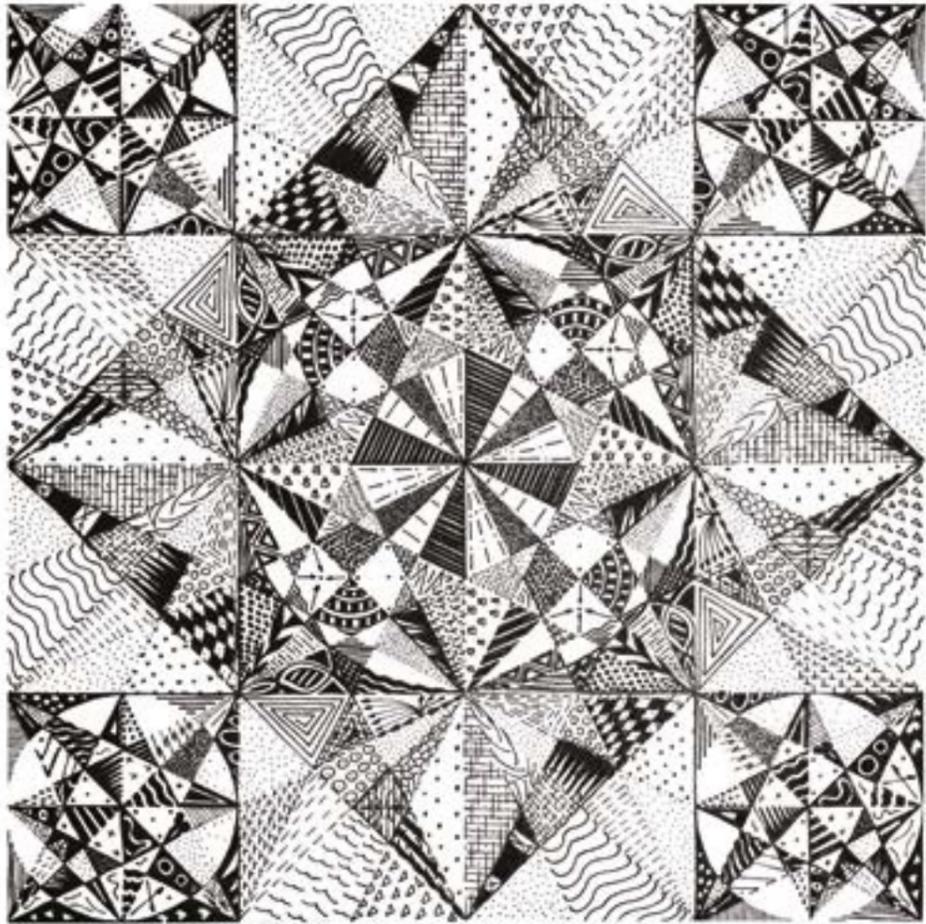
Практическая работа №5:

Закомпоновать на листе формата А3 1 квадрат 20х20 см, вписать в квадратный формат геометрический орнамент с обязательным условием — соблюдением поворотной симметрии. Выполнить геометрический орнамент на 5-7 тоновых отношений, используя черную и белую гуашь. Можно добавить один цвет.

Цель: закрепить понятие о поворотной симметрии, равновесии, контрасте.

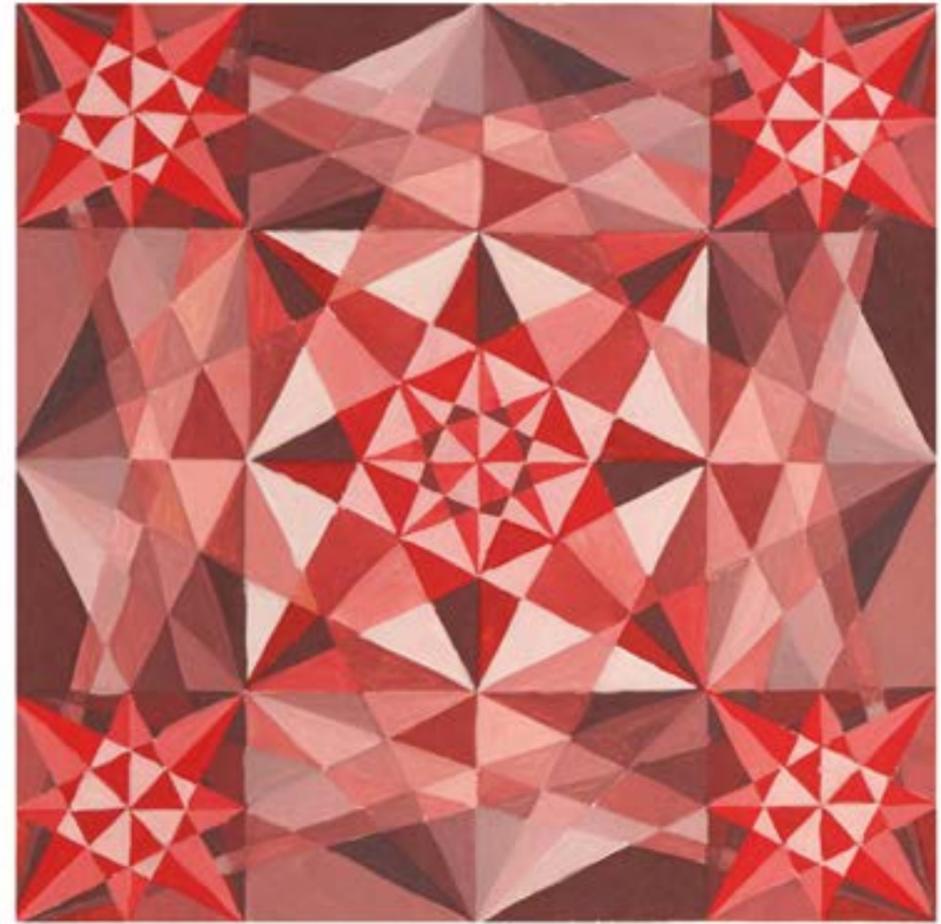
Методические рекомендации к заданию №5

Выполняя геометрический орнамент, важно следить, чтобы не нарушить поворотную симметрию. Кроме того, важно учитывать количественные соотношения темного, среднего и светлого, их равновесие, наличие контраста (по светлоте, по насыщенности), большое значение имеет общая выразительность работы. Ахроматическая композиция в целях достижения уравновешенности и гармонии, должна строиться с учетом принципа светлотной трехкомпонентности. Все многообразие светлотных отношений в композиции должно при нашем восприятии объединяться в три группы: светлые, средние и темные тона. Важно отметить, что из этого не следует, что необходимо ограничить количество оттенков. Напротив, можно использовать любое количество оттенков, это лишь обогащает композицию. Но все разнообразие градаций серого при восприятии должно объединяться в три группы, причем пропорциональные соотношения рекомендуются следующие: темного — 25%, среднего — 60%, светлого — 15%. Данные пропорции также не являются единственно возможными, в зависимости от целей автора они могут нарушаться.

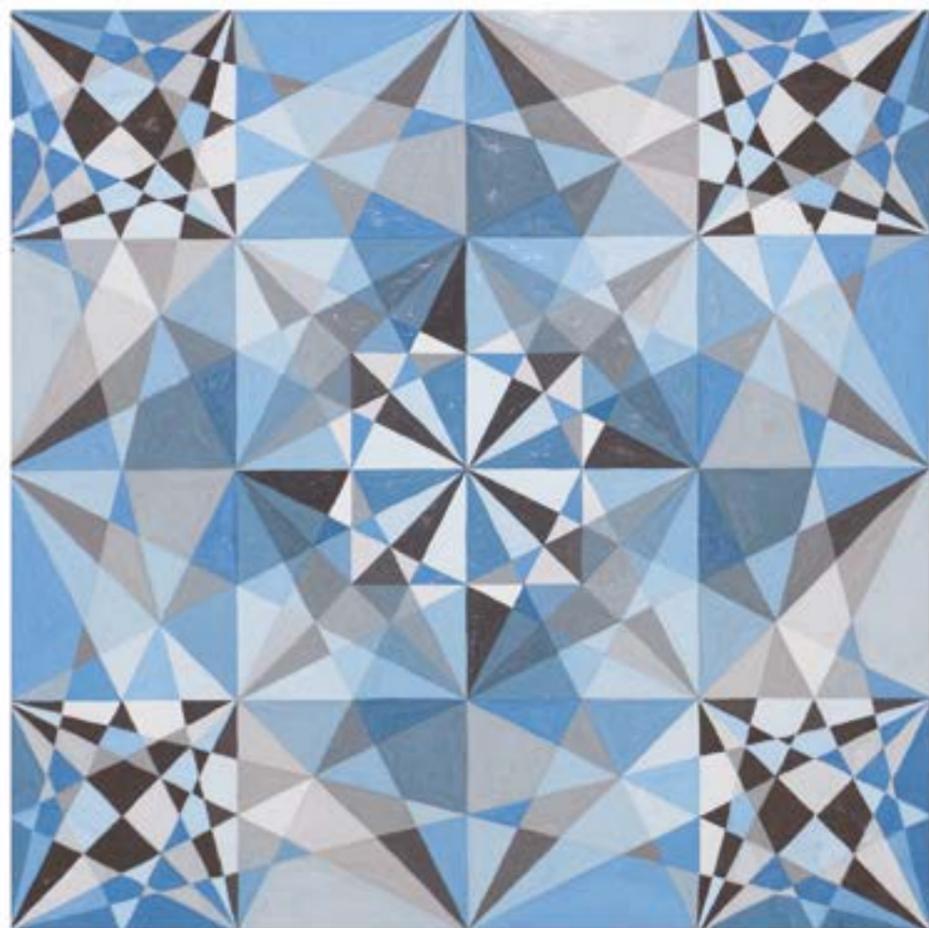
Раздел 3
Практическая работа №5

Шугуров Артур, гр. 1623

Тюменова Наталия, гр. 1623

Раздел 3
Практическая работа №5

Раздел 3
Практическая работа №5

Долгих Мария, гр. 1657

Курбанова Нина, гр. 1643

Раздел 3
Практическая работа №5

Практическая работа №6:

Для исполнения выбрать один из предложенных вариантов.

1 вариант: на листе формата А3 в двух квадратах 16х16 см выполнить композиции на тему «птицы» или «кактусы» в технике черно-белая гуашь: одну композицию решить на контрастах, другую — на нюансах.

2 вариант: на одном листе формата А3 выполнить рисунок натюрморта с натуры и решить его на контрастных черно-белых отношениях. На втором листе формата А3 выполнить рисунок натюрморта с натуры и решить его на нюансных отношениях различных оттенков серого.

Цель: изучение выразительных возможностей ахроматической гармонии.

Методические рекомендации к заданию №6

Композиция на контраст выполняется на черно-белых отношениях, без использования серых. Выполняется композиция черной гуашью или тушью. Важно найти равновесие черного и белого. При детализации и проработке сохранить цельность, силуэт черного предмета располагать на белом фоне, белого предмета — на черном фоне.

Композиция на нюанс выполняется в рамках ахроматической гармонии — на различных серых. Количество оттенков серого не ограничено. Важно наиболее эффективно использовать возможности ахроматической гармонии — максимальный диапазон оттенков серого от светло-серого до темно-серого. В отношениях предметы-фон темное изображать на светлом, светлое на темном.

Раздел 3
Практическая работа №6

Нестолий Олеся, гр. 1623

Драчева Мария, гр. 1623

Раздел 3
Практическая работа №6

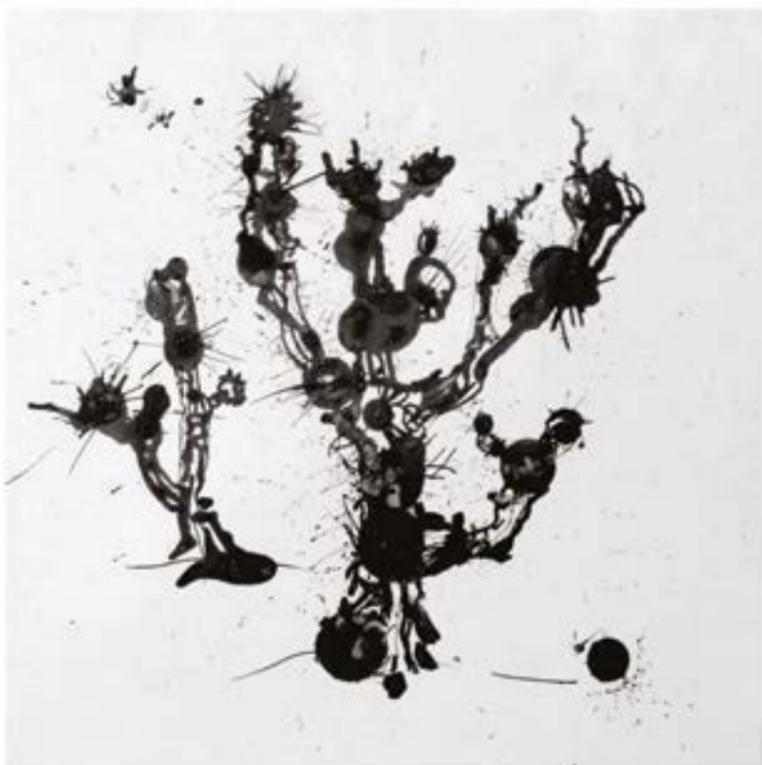
Раздел 3
Практическая работа №6

Ошлакова Ольга, гр. 1696

Бичикашвили Ксения, гр. 1676

Раздел 3
Практическая работа №6

Раздел 3
Практическая работа №6

Пантелеева Любовь, гр. 1643

Галкина Александра, гр. 1617

Галкина Александра, гр. 1617

Раздел 3
Практическая работа №6

Раздел 3
Практическая работа №6

Маликова Елена, гр. 1657

Коптева Татьяна, гр. 1657

Раздел 3
Практическая работа №6

Пономарева Арина, гр. 1657

Маликова Елена, гр. 1657

Тихонова Туяра, гр. 1607

Якимова Юлия, гр. 1647

Фрибус Мария, гр. 1647

Раздел 3
Практическая работа №6

Чопик София, гр. 1617

Раздел 3
Практическая работа №6

Практическая работа №7:

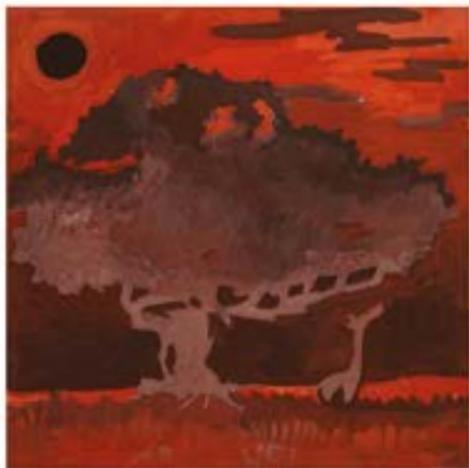
Закомпоновать на листе формата А3 6 квадратов 10х10 см, нарисовать в каждом пейзаж; все изображения могут быть разными, могут повторяться. Цветовое решение пейзажей: один основной цвет (красный, синий или желтый) плюс белый и черный:

1. темный с преобладанием хроматического цвета;
2. темный с преобладанием ахроматического цвета;
3. светлый с преобладанием хроматического цвета;
4. контрастный (цвета не смешиваются);
5. равновесие светлых, средних и темных с преобладанием хроматического цвета;
6. равновесие светлых, средних и темных с преобладанием ахроматического цвета.

Цель: изучение выразительных возможностей одноцветной гармонии.

Методические рекомендации к заданию №7

Выполняя на одном листе шесть цветковых композиций, объединенных единым цветовым решением (монохромным), важно, чтобы композиции получились максимально разнообразными. Контрастная, без смешения цветов, композиция требует продуманного соотношения количества каждого цвета по площади. Темная со сдвигом в сторону хроматического цвета, темная со сдвигом в сторону ахроматического цвета цветковые композиции должны максимально отличаться друг от друга по насыщенности, но при этом цветовые решения и первого, и второго квадратов содержат оттенки и хроматических и ахроматических цветов. Светлые цветковые композиции, отличаясь друг от друга цветовым решением, должны максимально отличаться от темных по светлоте.

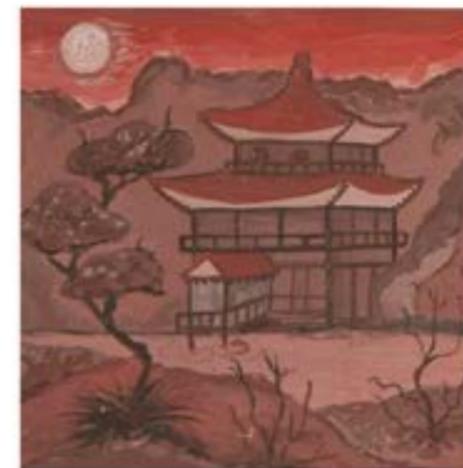
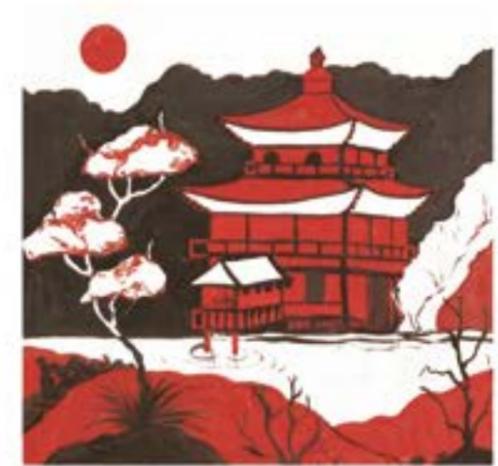
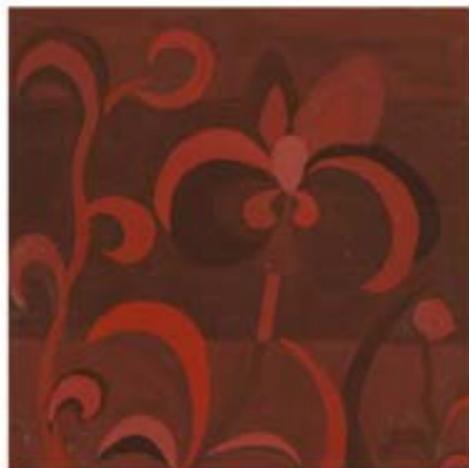
Раздел 3
Практическая работа №7

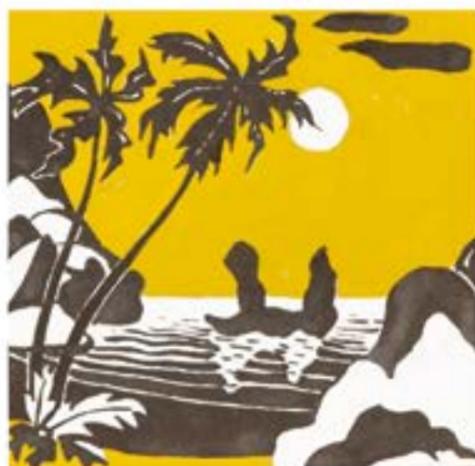
Аникина Анна, гр. 1643

Шубкина Полина, гр. 1643

Раздел 3
Практическая работа №7

Раздел 3
Практическая работа №7

Зорина Анна, гр. 1663

Большакова Оксана, гр. 1657

Раздел 3
Практическая работа №7

Практическая работа №8: Родственная гармония

Для исполнения выбрать один из предложенных вариантов.

1 вариант: закомпоновать на листе бумаги формата А3 6 квадратов 10х10 см, нарисовать в каждом любой сюжет, соответствующий теме «Осень», все изображения могут быть разными, могут повторяться. Цветовое решение: два родственных цвета (красный и желтый) плюс белый и черный:

1. яркий;
2. светлый с преобладанием сложного (коричневого, серого) цвета;
3. светлый с преобладанием желтого цвета;
4. темный с преобладанием красного цвета;
5. темный с преобладанием желтого цвета;
6. светлый с преобладанием розового цвета.

2 вариант: закомпоновать на листе бумаги формата А3 6 квадратов 10х10 см, нарисовать в каждом любой сюжет, соответствующий теме «Подводный мир» или «Кактусы». Все изображения могут быть разными, могут повторяться. Цветовое решение — синий, желтый, черный и белый цвет:

1. равновесие светлых, средних, темных;
2. светлый с преобладанием голубого;
3. светлый с преобладанием желтого;
4. темный с преобладанием синего;
5. темный с преобладанием зеленого;
6. «яркий».

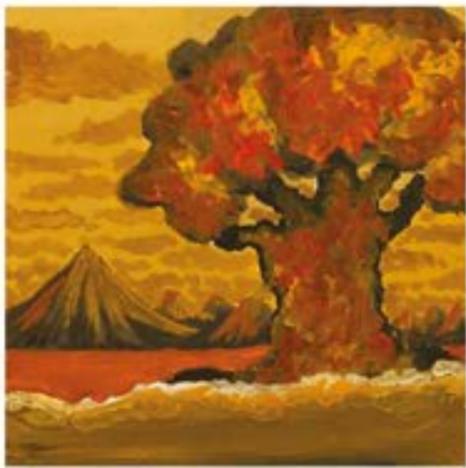
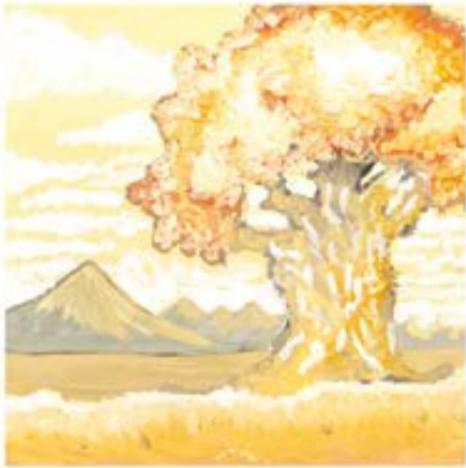
3 вариант: закомпоновать на листе бумаги формата А3 6 квадратов 10х10 см, нарисовать в каждом любой сюжет, соответствующий теме «Космос», или «Атмосферные явления», или «Знаки зодиака». Все изображения могут быть разными, могут повторяться. Цветовое решение — синий, красный, черный и белый цвет:

1. «яркий» квадрат;
2. светлый с преобладанием голубого;
3. светлый с преобладанием розового;
4. темный с преобладанием синего;
5. темный с преобладанием красного;
6. равновесие светлых, средних и темных.

Цель: изучение выразительных возможностей родственной гармонии.

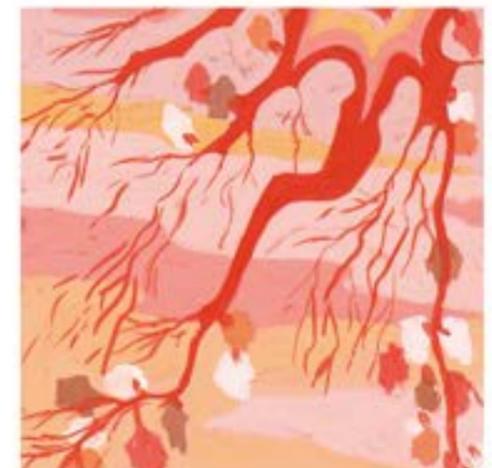
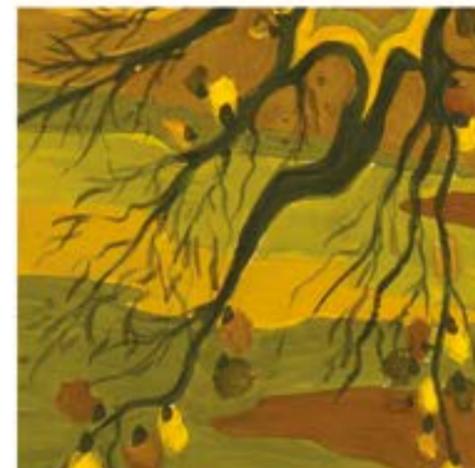
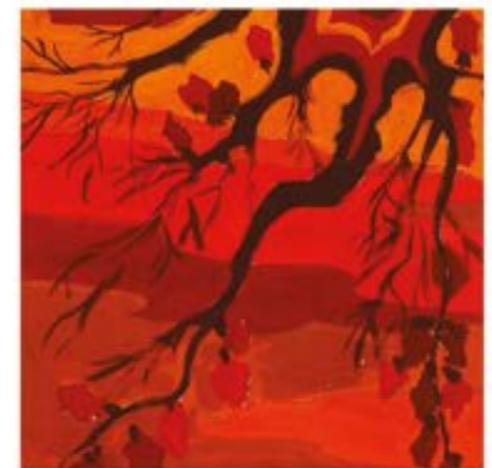
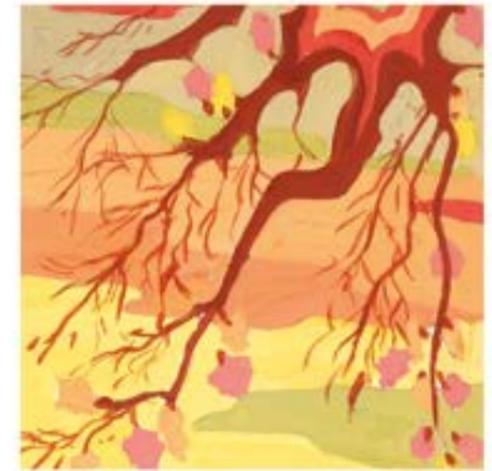
Методические рекомендации к заданию №8

Выполняя на одном листе шесть цветowych композиций, объединенных единым цветовым решением (родственным), важно, чтобы композиции получились максимально разнообразными. Яркая композиция требует продуманного соотношения количества каждого цвета по площади. Темная с преобладанием теплого цвета, темная с преобладанием холодного цвета цветowych композиции должны максимально отличаться друг от друга по цветовому тону, но при этом цветowych решения обоих квадратов содержат оттенки и теплого и холодного цветов. Светлые цветowych композиции, отличаясь друг от друга цветовым решением, должны максимально отличаться от темных по светлоте.

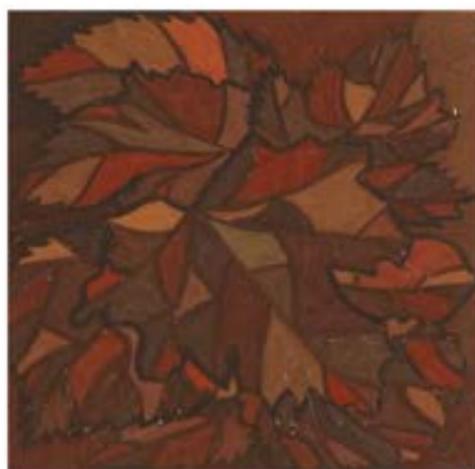
Раздел 3
Практическая работа №8

Тимофеева Анастасия, гр. 1647

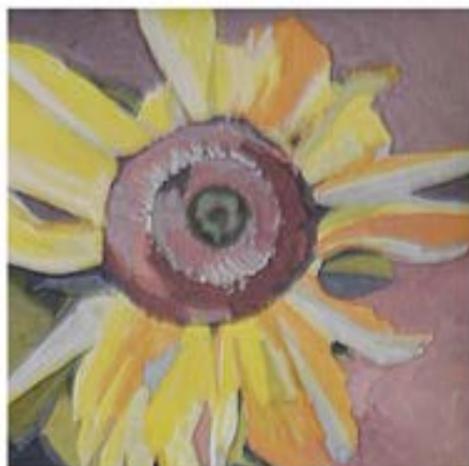

Бакуш Маргарет, гр. 1697

Раздел 3
Практическая работа №8

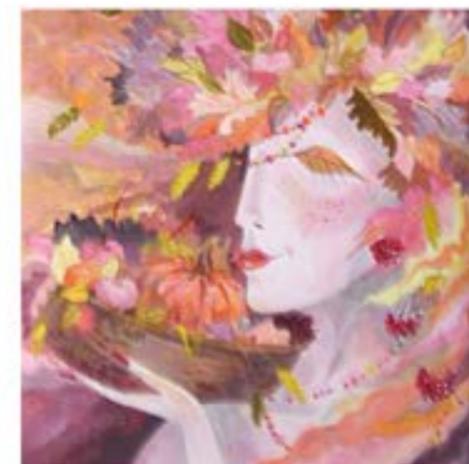

Раздел 3
Практическая работа №8

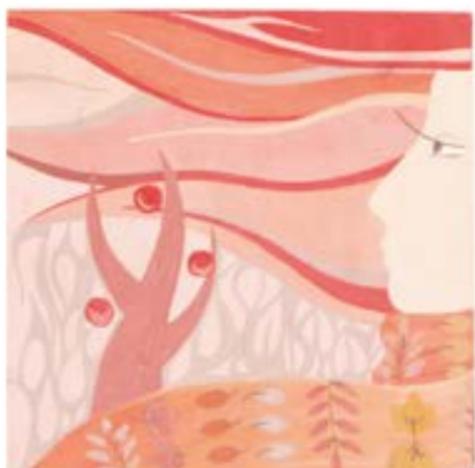
Бухабаев Ерлан, гр. 1697

Пантелеева Любовь, гр. 1643

Раздел 3
Практическая работа №8

Раздел 3
Практическая работа №8

Салдина Анастасия, гр. 1657

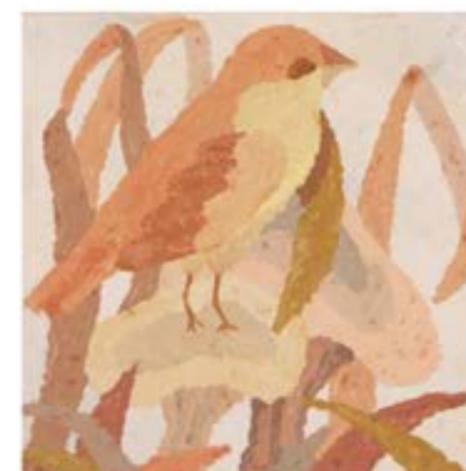
Сергеева Дарья, гр. 1663

Раздел 3
Практическая работа №8

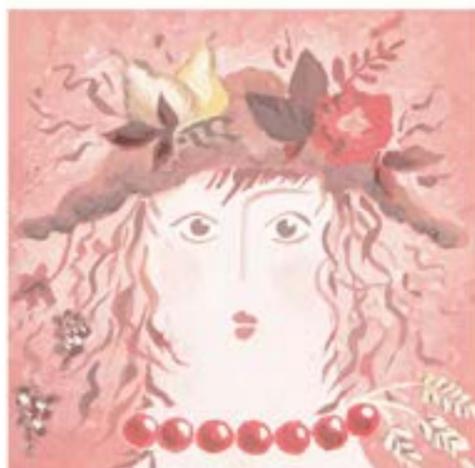
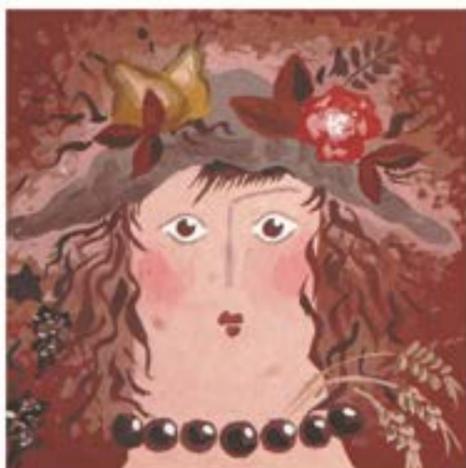
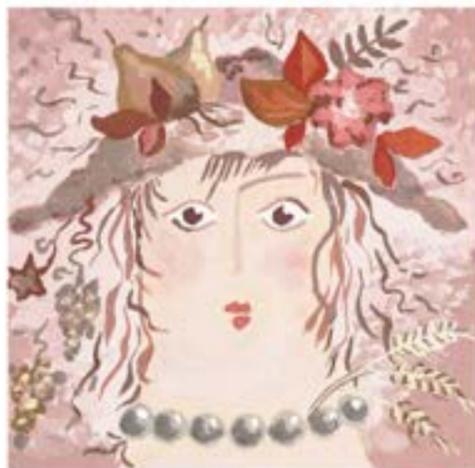
Раздел 3
Практическая работа №8

Аникина Анна, гр. 1643

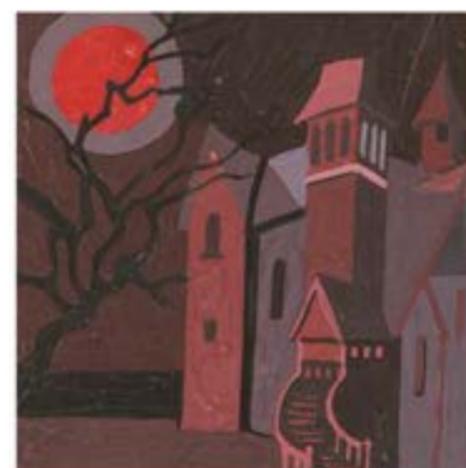
Семенова Екатерина, гр. 1647

Раздел 3
Практическая работа №8

Раздел 3
Практическая работа №8

Передерина Инна, гр. 1623

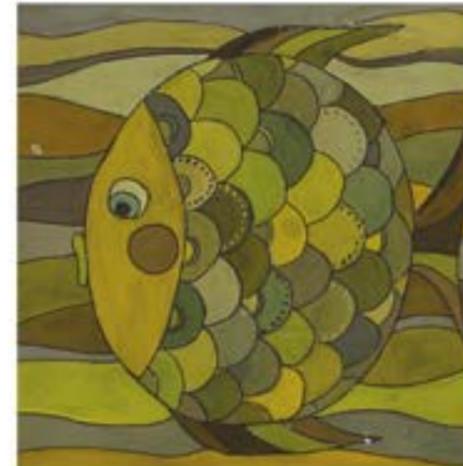
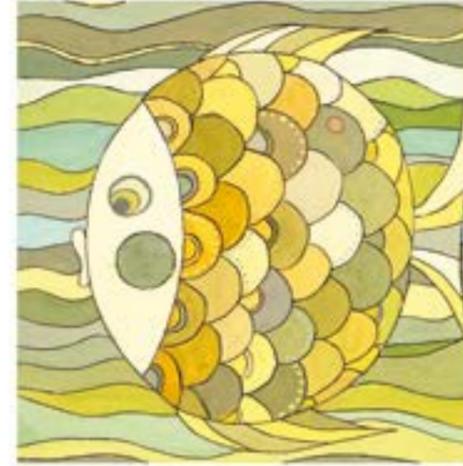
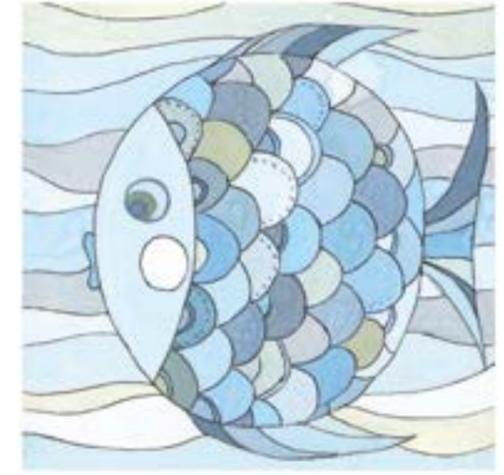
Соснина Марина, гр. 1647

Раздел 3
Практическая работа №8

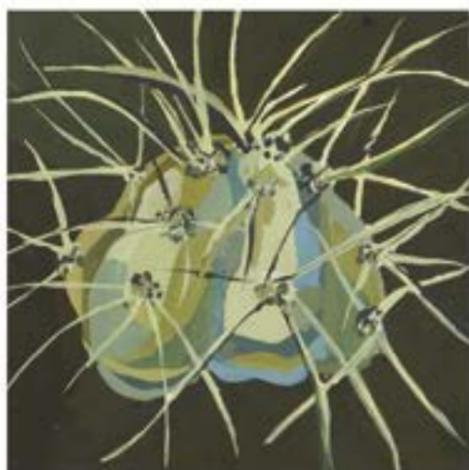
Раздел 3
Практическая работа №8

Бушуева Валентина, гр. 1633

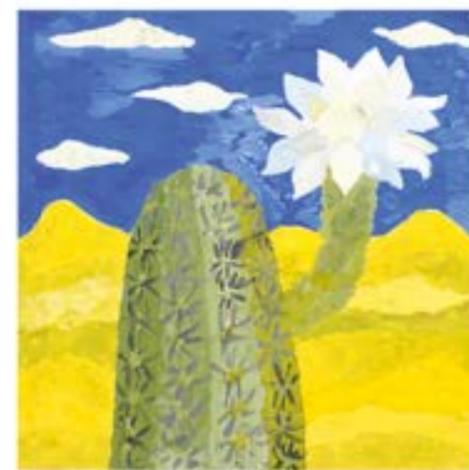
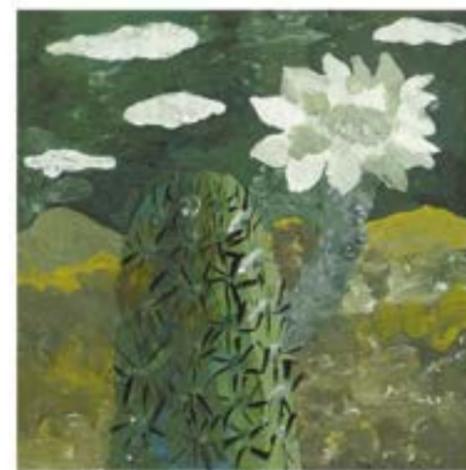
Доботкина Анастасия, гр. 1656

Раздел 3
Практическая работа №8

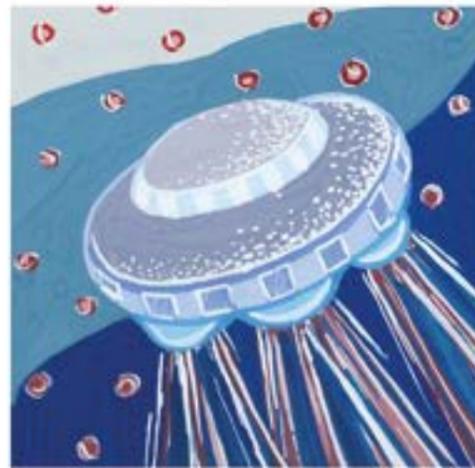
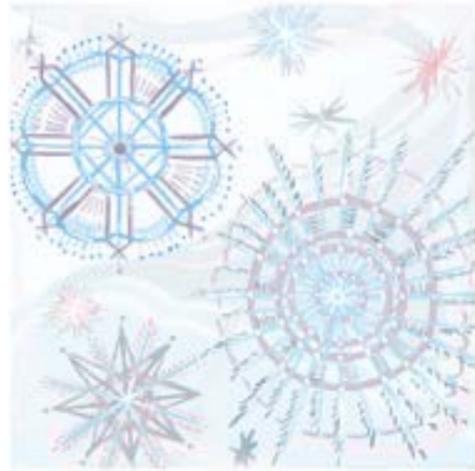
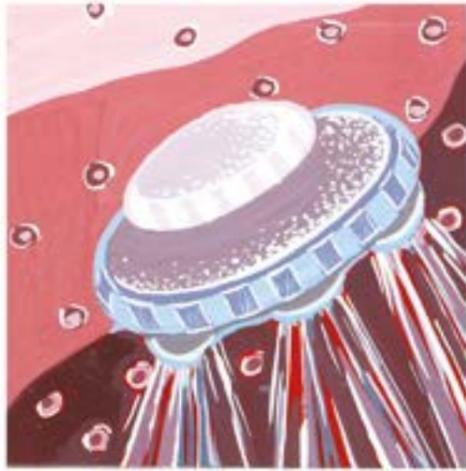
Раздел 3
Практическая работа №8

Паршакова Ксения, гр. 1667

Давлетова Ксения, гр. 1667

Раздел 3
Практическая работа №8

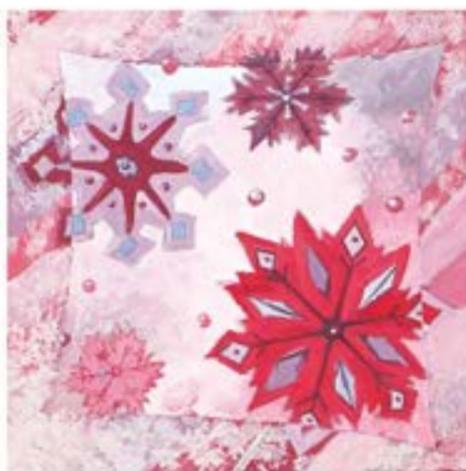
Раздел 3
Практическая работа №8

Токпанова Тамила, гр. 1613

Русакова Дина, гр. 1623

Раздел 3
Практическая работа №8

Раздел 3
Практическая работа №8

Юшкова Алена, гр. 1647

Полевина Евгения, гр. 1647

Раздел 3
Практическая работа №8

Раздел 3
Практическая работа №8

Бесчастнова Екатерина, гр. 1633

Щеблыкина Анна, гр. 1643

Раздел 3
Практическая работа №8

Тема 3.2

Единство противоположностей, или контраст

Наряду с цельностью, согласованностью всех элементов, важным признаком гармоничной системы является наличие контрастов. В цветовой композиции можно говорить о цветовом контрасте (красное–зеленое, желтое–фиолетовое и пр.). Большое значение как для хроматической, так и для ахроматической композиции имеет контраст по светлоте (темное–светлое). Выразительные возможности хроматической цветовой композиции обогащает использование контраста по насыщенности: сочетание насыщенных и малонасыщенных цветов. Контраст по площади цветочных пятен определяет взаимозависимость между светлотой, активностью цвета и площадью, которую этот цвет занимает. Чем более активный, насыщенный цвет, тем меньший размер цветочного пятна необходимо окружить большим по размеру малонасыщенным цветом. Большое значение для выразительности цвето-

вой композиции имеет одновременный контраст: одновременный световой контраст, одновременный цветовой контраст. Явление одновременного контраста — это кажущееся изменение цвета по светлоте (светлотный контраст) и по цвету (цветовой контраст) в зависимости от окружения. Используя явление одновременного контраста, можно влиять на изображение, например, усилить насыщенность цвета, разместив его на контрастный фон. Ослабить насыщенность цвета можно, поместив его на фон близкого цветового тона, но большей насыщенности. Светлотный контраст проявляется в том, что, если цвет окружен другим, более темным, он светлеет, если цвет окружен другим, более светлым, он темнеет. Особенно это проявляется у границы светлого и темного цветов (пограничный контраст). Светлое у границы светлеет, темное — темнеет. В результате получается впечатление выпукло-вогнутой поверхности.

Практическая работа №9:

Для исполнения выбрать один из предложенных вариантов.

1 вариант: закомпоновать на листе бумаги формата А3 6 квадратов 10х10 см, нарисовать в каждом геометрический орнамент с поворотной симметрией; все изображения могут быть разными, могут повторяться. Цветовое решение: два контрастных цвета (фиолетовый и желтый) плюс белый и черный:

1. темный с преобладанием холодного цвета;
2. темный с преобладанием теплого цвета;
3. светлый с преобладанием холодного цвета;
4. контрастный (цвета не смешиваются);
5. светлый с преобладанием теплого цвета;
6. равновесие светлых, средних и темных.

2 вариант: закомпоновать на листе бумаги формата А3 6 квадратов 10х10 см, нарисовать в каждом любой сюжет, соответствующий теме «Флора и фауна». Все изображения могут быть разными, могут повторяться. Цветовое решение — красный, зеленый, черный и белый цвет:

1. «яркий» квадрат;
2. светлый «сложный» (коричневые, серые оттенки);
3. светлый с преобладанием красного;
4. темный с преобладанием зеленого;
5. темный с преобладанием красного;
6. светлый с преобладанием зеленого.

3 вариант: закомпоновать на листе бумаги формата А3 6 квадратов 10х10 см, нарисовать в каждом любую беспредметную композицию. Все изображения могут быть разными, могут повторяться. Цветовое решение — синий, оранжевый, черный и белый цвет:

1. «яркий» квадрат, без смешения красок;
2. светлый «сложный» (коричневые, серые оттенки);
3. светлый с преобладанием оранжевого;
4. темный с преобладанием оранжевого;
5. темный с преобладанием синего;
6. светлый с преобладанием синего.

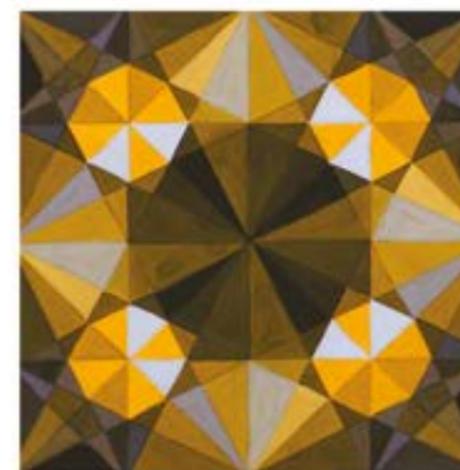
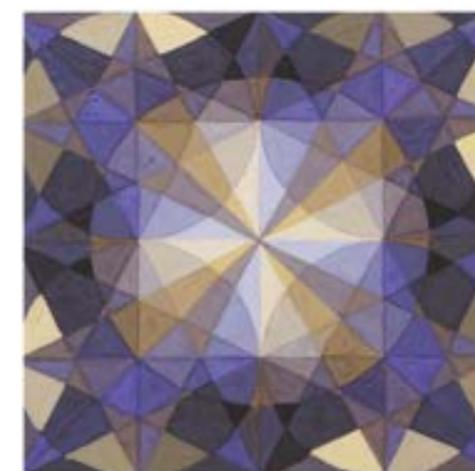
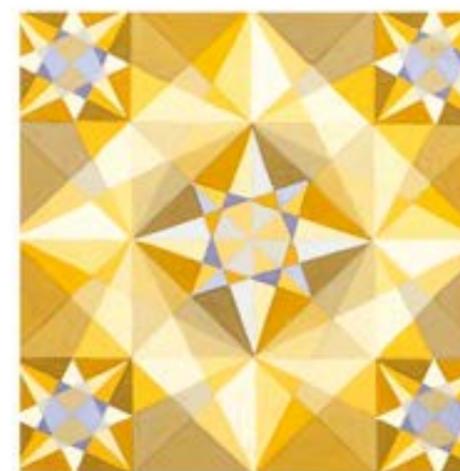
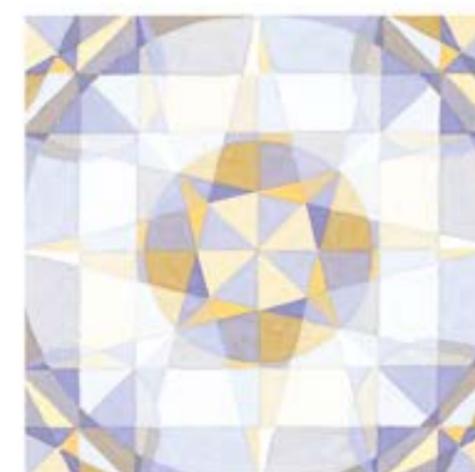
Цель: изучение выразительных возможностей контрастной гармонии.

Методические рекомендации к заданию №9

Выполняя на одном листе шесть цветовых композиций, объединенных единым цветовым решением (контрастным), важно, чтобы композиции получились максимально разнообразными. Яркая композиция требует продуманного соотношения количества каждого цвета по площади. Темная с преобладанием зеленого цвета, темная с преобладанием красного цвета цветовые композиции должны максимально отличаться друг от друга по цветовому тону, но при этом цветовые решения обоих квадратов содержат оттенки и зеленого и красного цветов. Светлые цветовые композиции, отличаясь друг от друга цветовым решением, должны максимально отличаться от темных по светлоте.

Вопросы для самоконтроля:

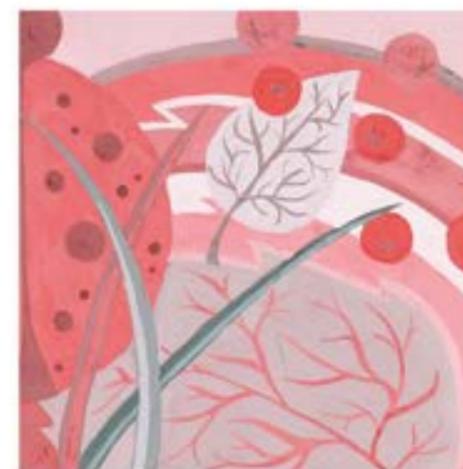
1. Определите понятие гармонии с точки зрения античных философов.
2. Каковы трансформации понятия о гармонии в средневековье?
3. Классический стиль, романтический стиль. Соотношение стиля и понятия о гармонии.
4. Назовите и поясните десять признаков гармонии.
5. Поясните на примере древнегреческой вазопищи, каковы пропорциональные, гармоничные отношения цветовых пятен?
6. Первый признак гармонии — связь. Каким образом можно связать, объединить гармоничную цветовую систему?
7. Признак гармонии — мера, и ее воплощение в классической цветовой гармонии.
8. Поясните, как второй признак гармонии, единство противоположностей, реализуется в цветовой композиции: в хроматической?, в ахроматической?

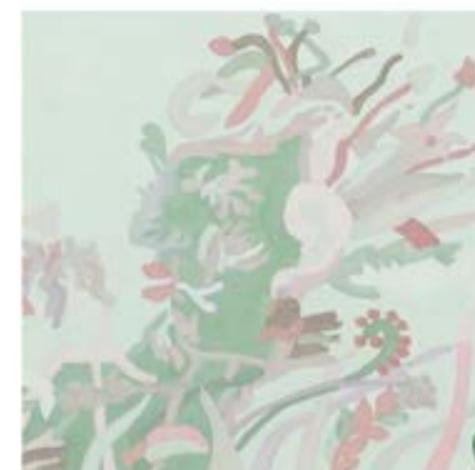
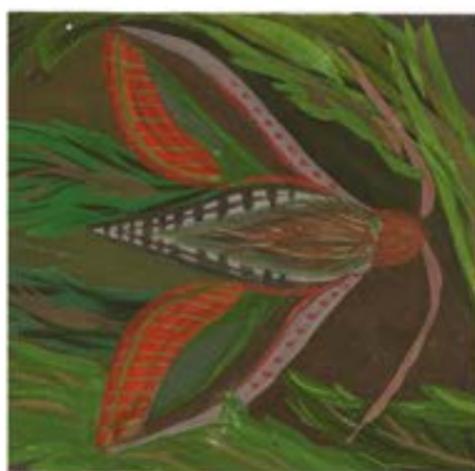
Раздел 3
Практическая работа №9

Герих Елена, гр. 1663

Салдина Анастасия, гр. 1657

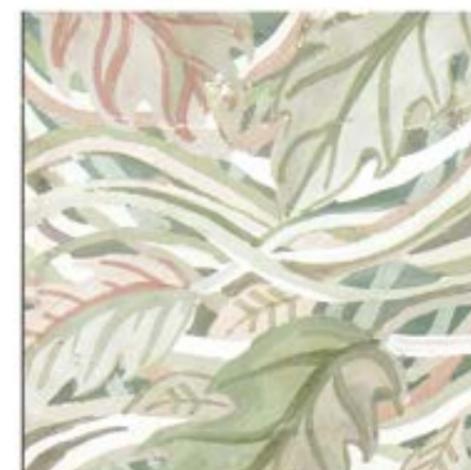
Раздел 3
Практическая работа №9

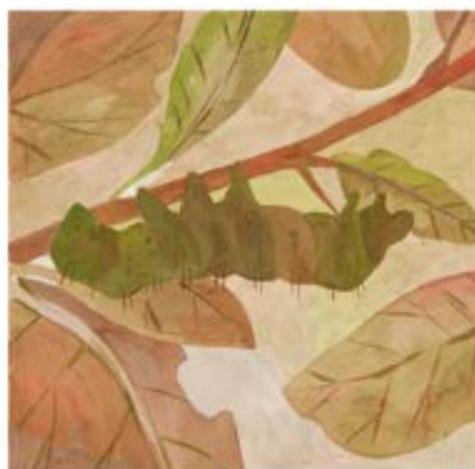
Раздел 3
Практическая работа №9

Кадулин Дмитрий, гр. 1653

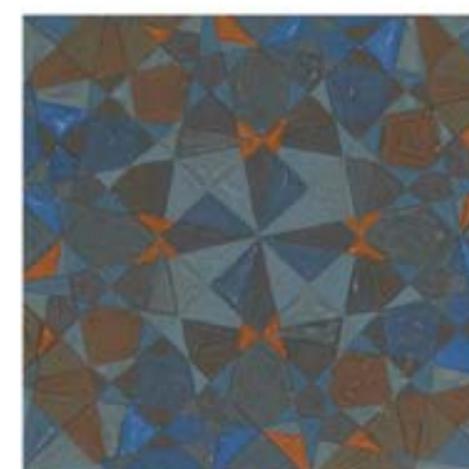
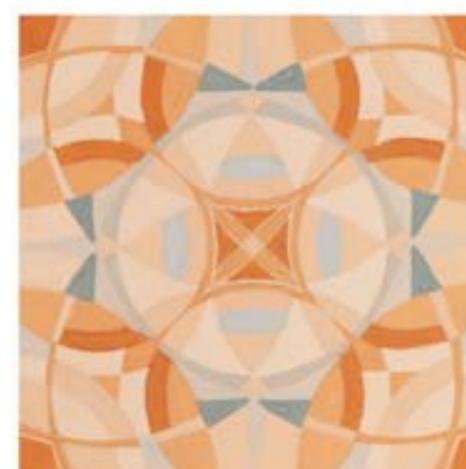
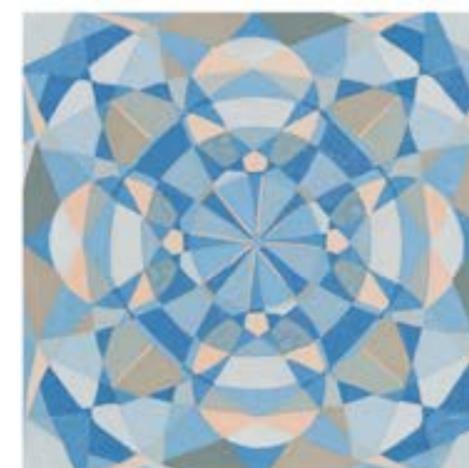
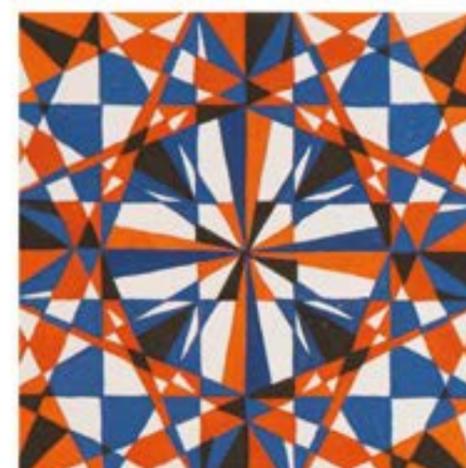
Матецкая Марина, гр. 1617

Раздел 3
Практическая работа №9

Раздел 3
Практическая работа №9

Трофимова Елена, гр. 1657

Марфуткина Евгения, гр. 1657

Раздел 3
Практическая работа №9

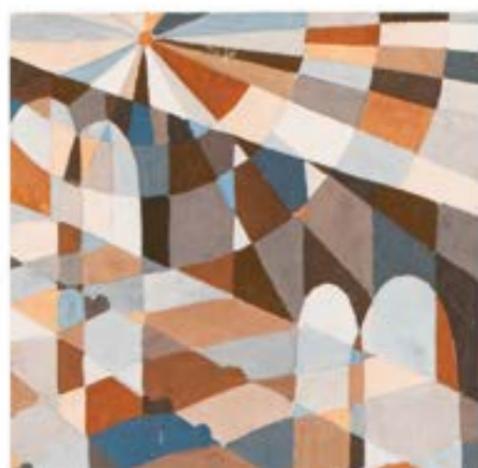
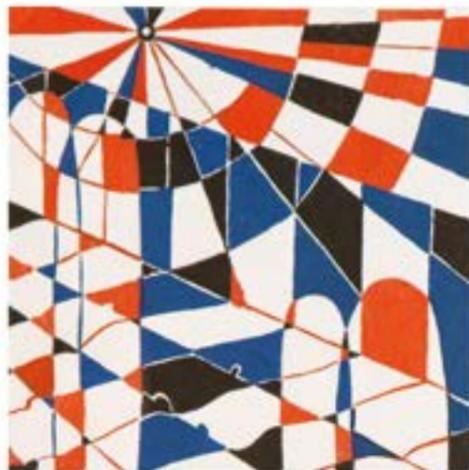
Раздел 3
Практическая работа №9

Бахарева Дарья, гр. 1657

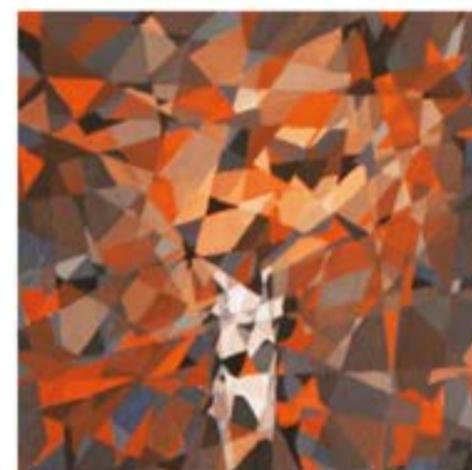
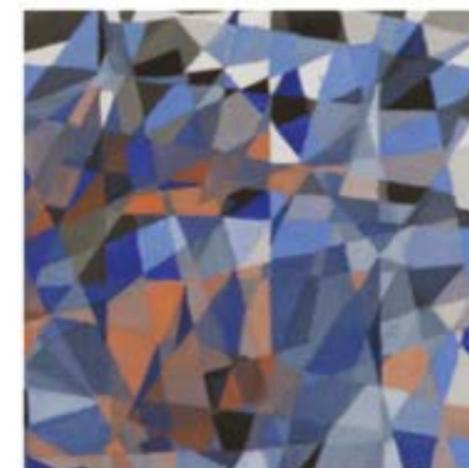
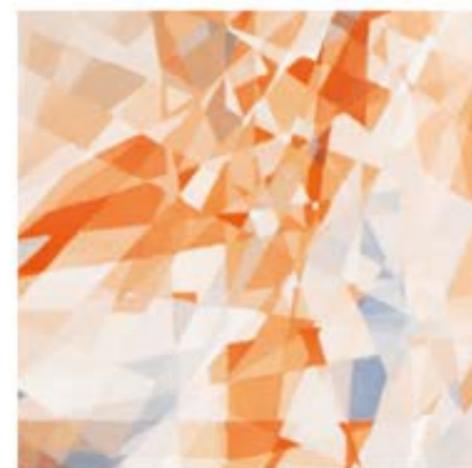
Быстрицкая Инна, гр. 1657

Раздел 3
Практическая работа №9

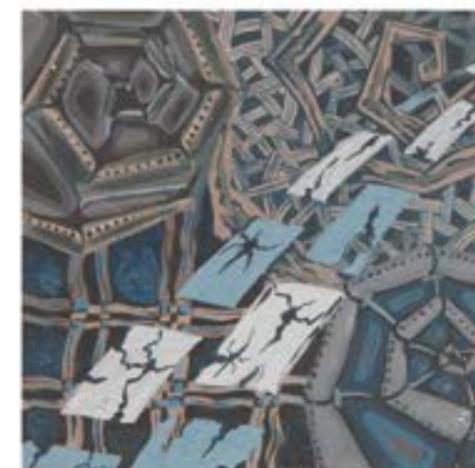
Раздел 3
Практическая работа №9

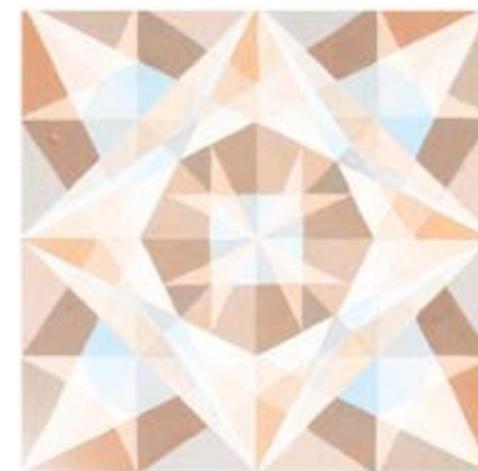
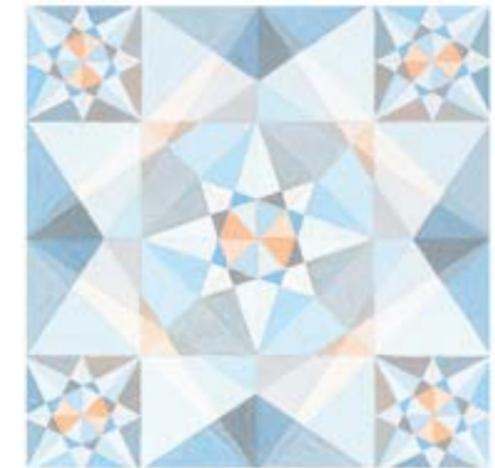
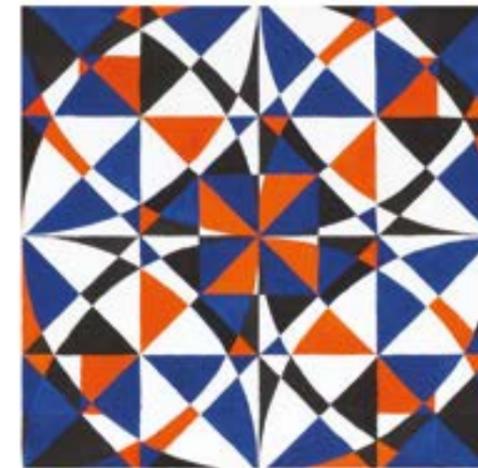
Трофимова Елена, гр. 1657

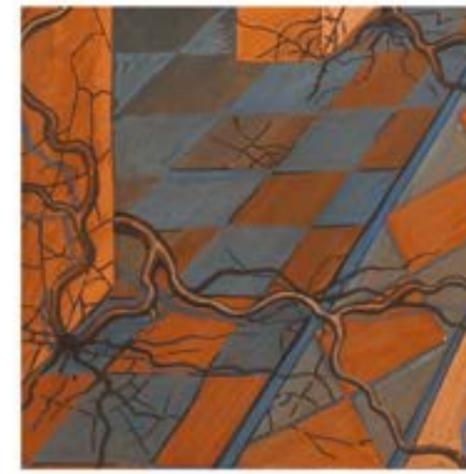
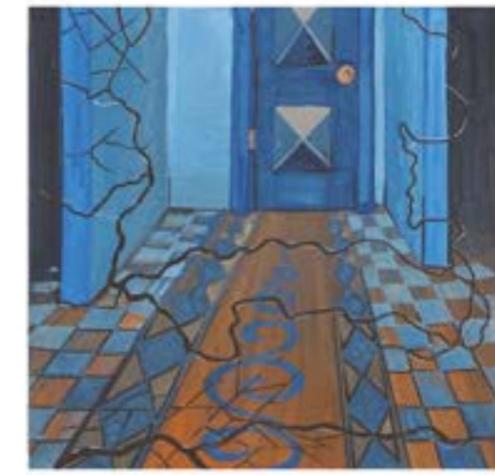
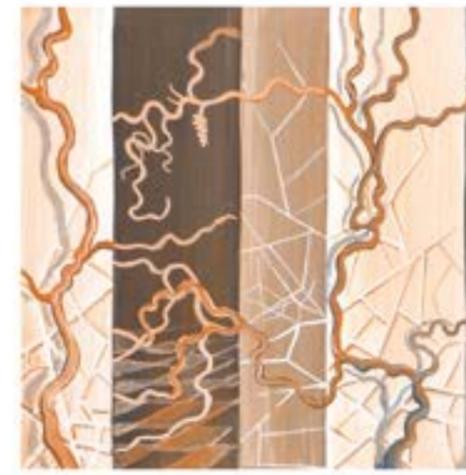
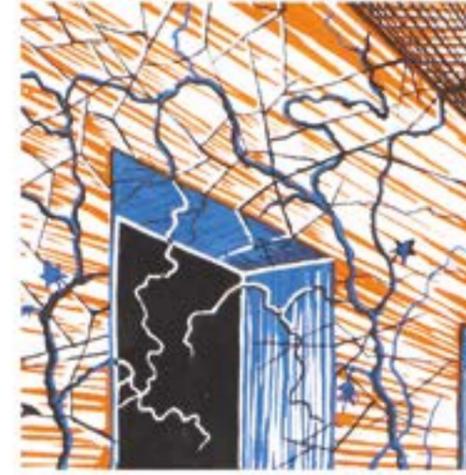
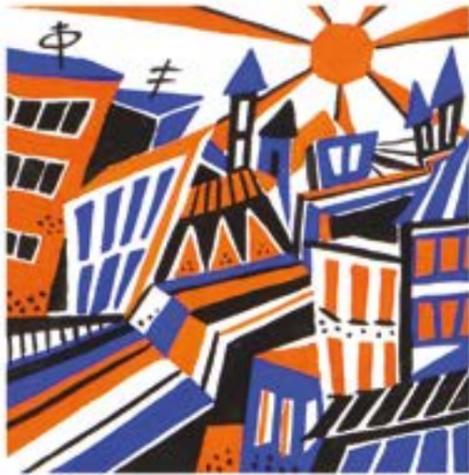

Григорьева Евгения, гр. 1653

Раздел 3
Практическая работа №9

РАЗДЕЛ IV

ЦВЕТ, ФОРМА, КОЛОРИТ

Тема 4.1

Понятие декоративности Понятие колорита

Слово «декоративный» произошло от слова «декор». Декоративная живопись имеет специальное назначение — украшать внутреннее пространство архитектуры, и имеет свои особенности. Декоративное решение сюжета предполагает трансформацию, стилизацию изображения, отказ от объема и материальности, отсутствие пространственной перспективы, условную, аппликативную или силуэтную трактовку изображаемых предметов. Кроме того, стилизация изображения сочетается с применением импровизации и деформации объектов, изменением пропорций, свободной интерпретацией цветовых и светлотных отношений, поиском новых колористических гамм.

Термин «колорит» появился в руководствах для художников в XVIII веке в качестве синонима слову «цвет». В дальнейшем значение термина «колорит» усложнилось. Понятие колорита предполагает наличие гармонии цветовых отношений, разнообразие и цельность. Колорит — общий цветовой строй произведения, богатство и согласованность цветов. С помощью колорита, как важнейшего средства художественной выразительности, художник передает настроение: грустное, тревожное, спокойное и др. Колорит бывает теплым и холодным, светлым и темным. Чувство колорита — очень ценный дар. Выдающимися русскими художниками-колористами были В. Суриков, К. Коровин, М. Врубель, В. Борисов-Мусатов и другие.

Раздел 4
Практическая работа №10

Терентьева Дарья, гр. 1627

Дейкина Валентина, гр. 1627

Раздел 4
Практическая работа №10

Практическая работа №10 (Контрольное задание):

Триптих: композиция стилизованная, декоративная. Мотивы могут быть следующие: натюрморт, цветы, фрукты, посуда, пейзаж, птицы, животные. Цветовое решение — на выбор.

Цель: закрепление понятия декоративности цвета.

Методические рекомендации к заданию №10:

Декоративное решение сюжета отличается не точным изображением природы, а интерпретацией природы, отбором наиболее характерного, выразительного, общего, наиболее яркого впечатления от природы. Создавая декоративную композицию, художник рассматривает её как поле для творческого эксперимента, работа над декоративной композицией развивает чувство цветовой гармонии, чувство ритма, чувство меры, пропорциональности (соотношение цветов по площади цветového пятна). Обобщенная трактовка формы, орнаментальность, но, прежде всего — цвет, его выразительные возможности, гармоничная цветовая композиция — задачи трансформации реалистического изображения в декоративное.

Вопросы для самоконтроля:

1. Средством чего является цвет для постимпрессионистов: копией природы или языком для выражения своих чувств?
2. Как можно объяснить выражение А.Матисса: «Точность не есть правда»?
3. Является ли колорит живописного произведения точной копией цветовых отношений природы?
4. Назовите примеры использования насыщенного колорита в истории искусства.
5. Какой тип колорита был распространен среди русских художников, группировавшихся вокруг журнала «Мир искусства»?
6. Как можно объяснить слова Леонардо да Винчи: «Не всегда хорошо то, что красиво»?
7. А.Матисс считал главной задачей живописи украшение жизни. Можно ли назвать его живопись декоративной?
8. И.Н.Крамской считал, что высшее колористическое мастерство проявляется в подчинении колорита содержанию, идее живописи. Можно ли назвать живопись Крамского декоративной?
9. Живопись каких художников можно назвать декоративной? Приведите примеры.

Раздел 4
Практическая работа №10

Иванова Дарья, гр. 1627

Сумцова Мария, гр. 1647

Грибанова Ксения, гр. 1647

Раздел 4
Практическая работа №10

Раздел 4
Практическая работа №10

Печунова Мария, гр. 1627

Косинова Анна, гр. 1637

Раздел 4
Практическая работа №10

Тищенко Елена, гр. 1627

Раздел 4
Практическая работа №10

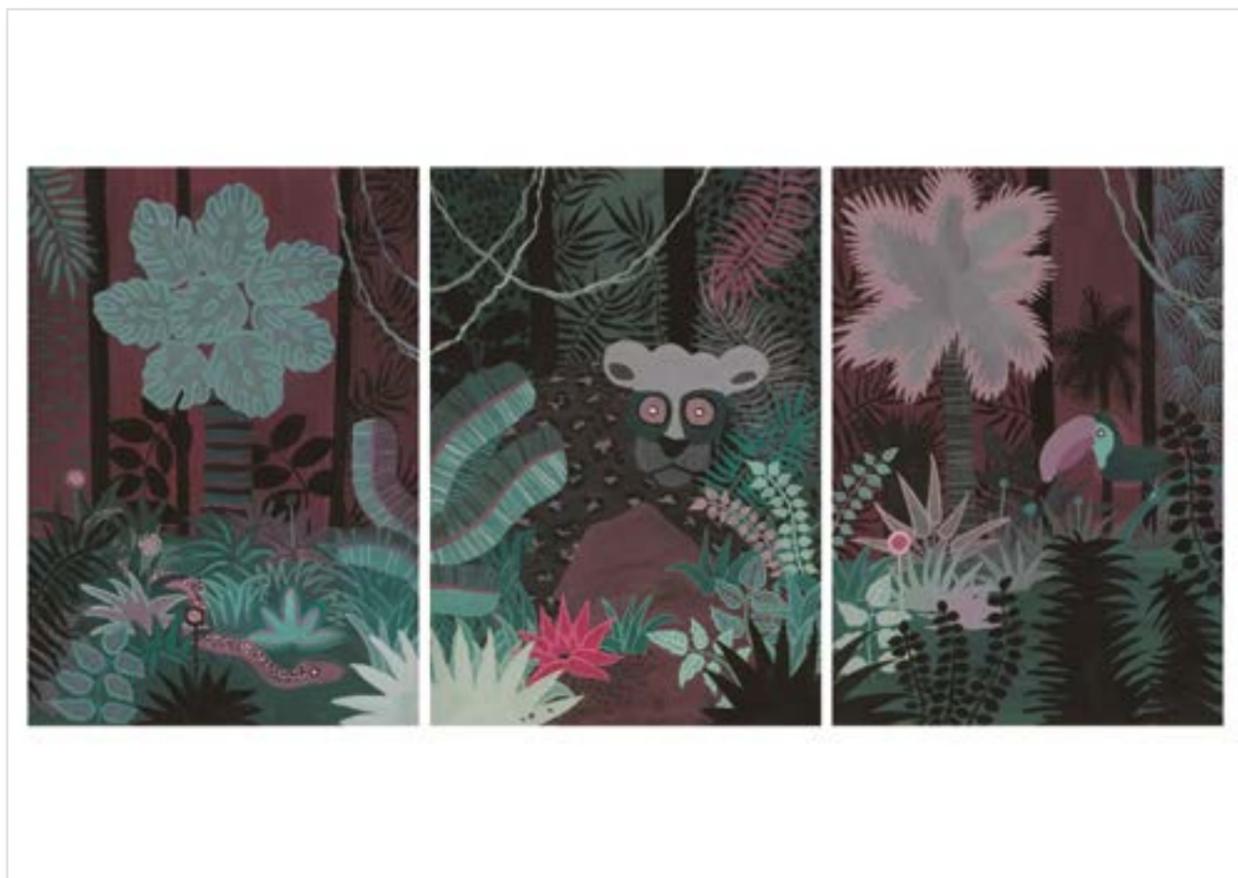

Тищенко Елена, гр. 1627

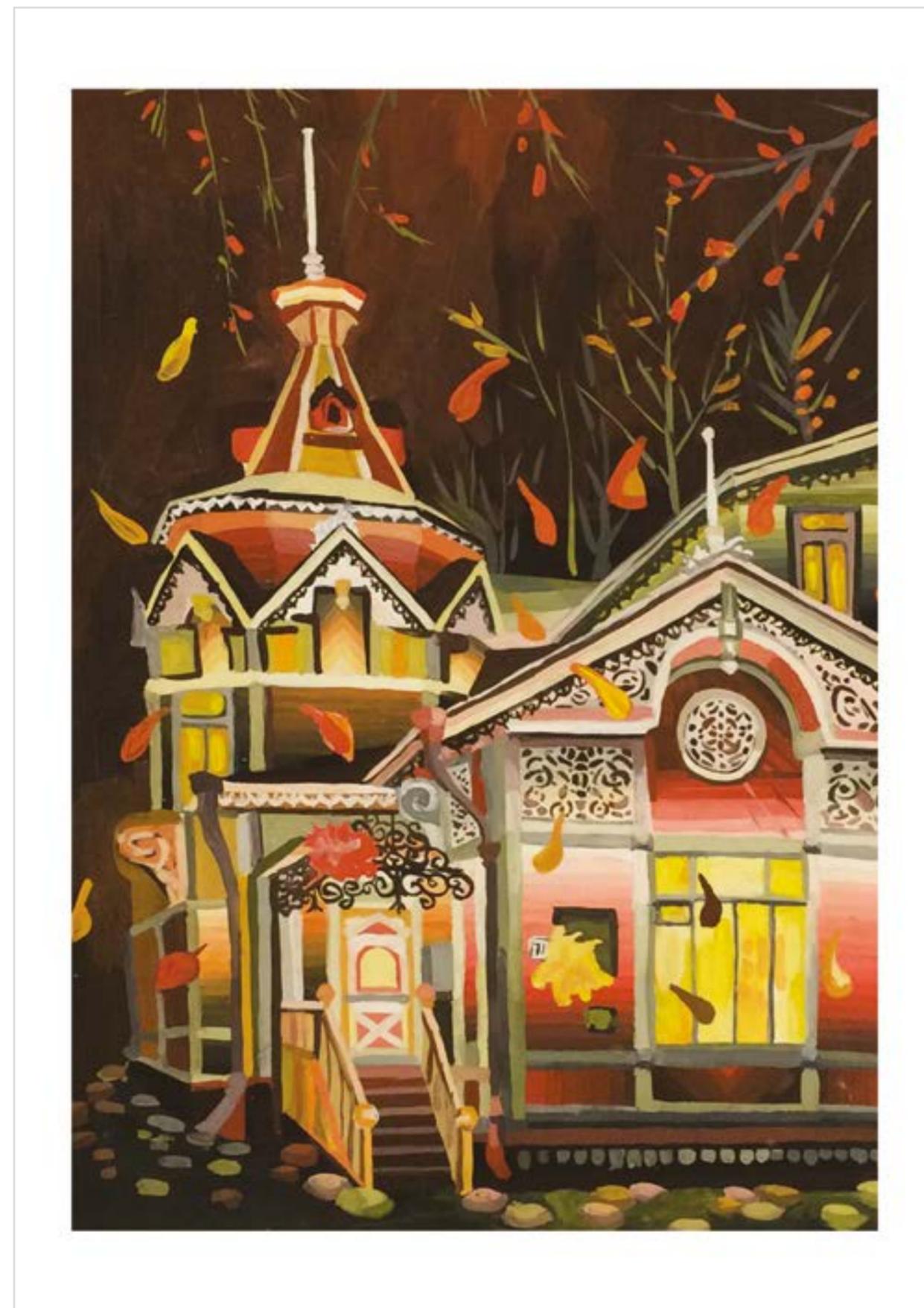
Макарова Юлия, гр. 1647

Раздел 4
Практическая работа №10

Раздел 4
Практическая работа №10

Епанчинцева Екатерина, гр. 1657

Коптева Татьяна, гр. 1657

Раздел 4
Практическая работа №10

РАЗДЕЛ V

ЦВЕТОВЫЕ СИСТЕМЫ

Тема 5.1

Цветовой круг

Практическая работа №11:

Построить цветовой круг, состоящий из 24 цветов.

1. Начертить окружность, провести две линии (диаметры): вертикальную линию, соединяющую верхнюю и нижнюю точки круга, и горизонтальную линию, перпендикулярную вертикальной. Дугу каждой четверти круга разделить на шесть частей.

2. В каждой из двадцати четырех полученных точек расположить один цвет: в верхней точке — желтый, через четверть круга — красный, в нижней точке — синий; через четверть круга — зеленый. Все остальные цвета — производные от смешения главных цветов (желтого, красного, синего и зеленого). Главное требование к цветовому кругу — плавность перехода от одного цвета к другому.

3. Построить разбеленные и теневые ряды цветового круга. Для выполнения этого задания необходимо взять белила и средне-серую краску. Все цвета основного круга смешать сначала с белилами и образовать из них внутренний круг. Затем все цвета основного круга смешать со средне-серой краской и образовать из них внешний круг.

Цель: изучение цветовой системы с применением 24-частного цветового круга, составленного из 4-х основных цветов: желтый, красный, синий, зеленый.

Тема 5.2

Ахроматические цвета. Трехтоновые композиции

Группа ахроматических цветов включает цвета белый, черный и серый, при этом последний имеет множество оттенков, которые отличаются один от другого только светлотой. В композициях возможность выражения различного эмоционального состояния расширяется за счет светлотного взаимодействия цветов. Из множества ахроматических цветов, различаемых глазом человека, для практической работы художника или дизайнера достаточно пяти-девяти в их простом ритмическом движении от белого до черного. Для этого необходимо построить шкалу ахроматических цветов.

Ахроматический ряд, который содержит определенное число ступеней, в равной степени отличающихся одна от другой по светлоте, называется равноступенным.

В ахроматическом ряду средне-серый цвет находится в середине, разделяя все цвета на две группы: светлые и темные. Этот средне-серый цвет является самым спокойным и наиболее склонным

к влиянию одновременного светлотного контраста: в зависимости от окружения становится то светлее, то темнее.

Введение в двухтоновую ахроматическую композицию (состоящую из белого и черного цветов), которую можно рассматривать как простейшее тональное решение, третьего (серого) цвета повышает выразительные возможности ахроматической композиции. Изобразительные возможности трехтоновых композиций, по сравнению с двухтоновыми, гораздо богаче благодаря появлению нового выразительного средства — взаимодействия светлот. В трехтоновых композициях расширяются возможности выражения в них различного эмоционального состояния: от спокойного сдержанного до экспрессивного.

Равноступенные гармонии серых цветов создают ощущение спокойствия, уравновешенности, подчас даже некоторого однообразия. Неравноступенность же серых цветов усиливает экспрессивность, динамичность светлотных отношений.

Рассмотрим условия, влияющие на эмоциональную выразительность ахроматической композиции.

Первое условие: светлотный диапазон ахроматических цветов. Если в равноступенном ахроматическом ряду выбрать два крайних цвета (белый и черный) и любой серый, — это будет полный светлотный диапазон, наиболее контрастный, активный и экспрессивный. Если мы выбираем цвета из диапазона от белого до средне-серого или от средне-серого до черного, то можно говорить о светло-сером и темно-сером светлотных диапазонах. Возможен вариант использования только серых цветов. Это будет средне-серый диапазон.

Выбор светлотного диапазона определяет эмоциональную выразительность композиции. Композиции светло-серого диапазона, отличаются легкостью, мягкостью, воздушностью, более спокойным эмоциональным звучанием. Выбор средне-серого диапазона — это выбор спокойной, сдержанной цветовой композиции. Темно-серый диапазон ахроматических цветов отличается некоторой сумрачностью, суровостью, драматизмом.

Второе условие: в любом диапазоне выбор промежуточного серого возможен в трех вариантах: 1) промежу-

точный серый цвет является средним по отношению к самому светлому и самому темному, что создает условия для одинаковой читаемости светлого и темного тонов и статики. 2) Сдвиг промежуточного серого в сторону темного заставляет сильнее звучать светлый цвет. 3) Сдвиг промежуточного серого в сторону светлого заставляет сильнее звучать пятна темного цвета.

Третье условие: пропорциональные отношения площадей, занимаемых каждым цветом, должны характеризоваться определенностью, ясностью. Это достигается двумя способами: 1) Отношения площадей строятся на принципе одинаковости, т.е. все три цвета занимают зрительно одинаковые площади, что ведет к уравновешенности композиции. 2) Отношения площадей строятся на принципе соподчиненности. Необходимо, чтобы разница в площадях, занимаемых каждым тоном, была четко воспринимаемой.

Например: отношения площадей трех цветных пятен, где одно пятно занимает 50%, второе — 32%, третье — 18% площади формата — это отношения, близкие к пропорциям золотого сечения. Получаются три возможных варианта: композиция на сером фоне, композиция на светлом фоне и композиция на темном фоне.

Практическая работа №12:

На листе бумаги формата А3 выполнить равноступенный ахроматический ряд (от белого до черного) и в шести квадратах 10х10 см изображения растительного мотива в трехтоновой ахроматической композиции.

В ахроматическом ряду между белым и черным цветами должно быть три серых цвета. Для выполнения этого задания следует начертить пять прямоугольников один рядом с другим; приготовить светло-серую краску. Первый прямоугольник должен остаться белым, а последний — черным. Все остальные прямоугольники покрываются серой краской: второй прямоугольник — светло-серой, третий — с добавлением в светло-серую черной и т.д. Необходимое условие выполнения задания — равноступенность, т.е. постепенный переход от белого к черному. Полученный ахроматический ряд представляет собой полный светлотный диапазон ахроматических тонов. Второй, третий и четвертый тона представляют собой серый диапазон.

Выполнить трехтоновые ахроматические композиции разного светлотного диапазона:

1. Светло-серый диапазон, используя белый, светло-серый и средне-серый цвета;
2. Полный светлотный диапазон, используя белый, средне-серый и черный цвета;
3. Темно-серый диапазон, используя средне-серый, темно-серый и черный цвета;
4. Средне-серый диапазон, используя светло-серый, средне-серый и темно-серый цвета;
5. Полный светлотный диапазон, используя белый, светло-серый и черный цвета;
6. Полный светлотный диапазон, используя белый, темно-серый и черный цвета.

Цель: изучение выразительных возможностей ахроматической гармонии в зависимости от светлотного диапазона.

Раздел 5
Практическая работа №12

Власкина Ольга, гр. 1607

Мощенков Алексей, гр. 1607

Раздел 5
Практическая работа №12

Раздел 5
Практическая работа №12

Макарова Юлия, гр. 1627

Гумерова Юлия, гр. 1647

Раздел 5
Практическая работа №12

Раздел 5
Практическая работа №12

Краснова Валерия, гр. 1697

Бурилина Анастасия, гр. 1697

Раздел 5
Практическая работа №12

Раздел 5
Практическая работа №12

Черноусова Анна, гр. 1697

Зайкина Елизавета, гр. 1646

Раздел 5
Практическая работа №12

Тема 5.3

Хроматические цвета. Монохромные цветовые сочетания

Монохромные (однотонные) гармонии цветов очень близки к ахроматическим. Общий цветовой тон придает однотонным сочетаниям цветов спокойный уравновешенный характер.

В зависимости от задачи, гармония может быть организована в разных светлотных диапазонах. В пределах выбранного светлотного диапазона эффект контраста светлот и насыщенностей цветов может основываться на равноступенности выбранных цветов. Когда сопоставляемые цвета одинаково отстоят один от другого, сочетание представляет собой гармонию равноступенного контраста. Такое сочетание

вызывает ощущение особенного покоя, стабильности

Если цвета, выбранные для сочетания, отделены один от другого разными интервалами, контраст по светлоте и насыщенности выражается сильнее; динамические отношения между цветами вносят в композицию элемент активности, напряженности.

Важны отношения площадей, занятых каждым цветом. Если площади каждого из выбранных цветов примерно одинаковы, композиция статична. Если распределения площадей выбранных цветов происходят по принципу соподчиненности, утверждается идея динамики.

Практическая работа №13:

На листе формата А3 выполнить равноступенный монохромный ряд (от белого до красного и от красного до черного) и в шести квадратах 8x8 см изображения беспредметной композиции в трехтоновом монохромном цветовом решении.

Монохромный ряд от белого до красного и до черного цвета выполнить таким образом, чтобы между белым и красным и между красным и черным было семь промежуточных цветов. Для выполнения этого задания следует начертить семнадцать прямоугольников один рядом с другим. Необходимое условие выполнения задания — равноступенность, т.е. постепенный переход от белого к красному и к черному. Полученный монохромный ряд представляет собой диапазон цветов: от белого (первый) до красного (девятый) и до черного (семнадцатый).

Выполнить шесть трехтоновых монохромных композиций разного диапазона:

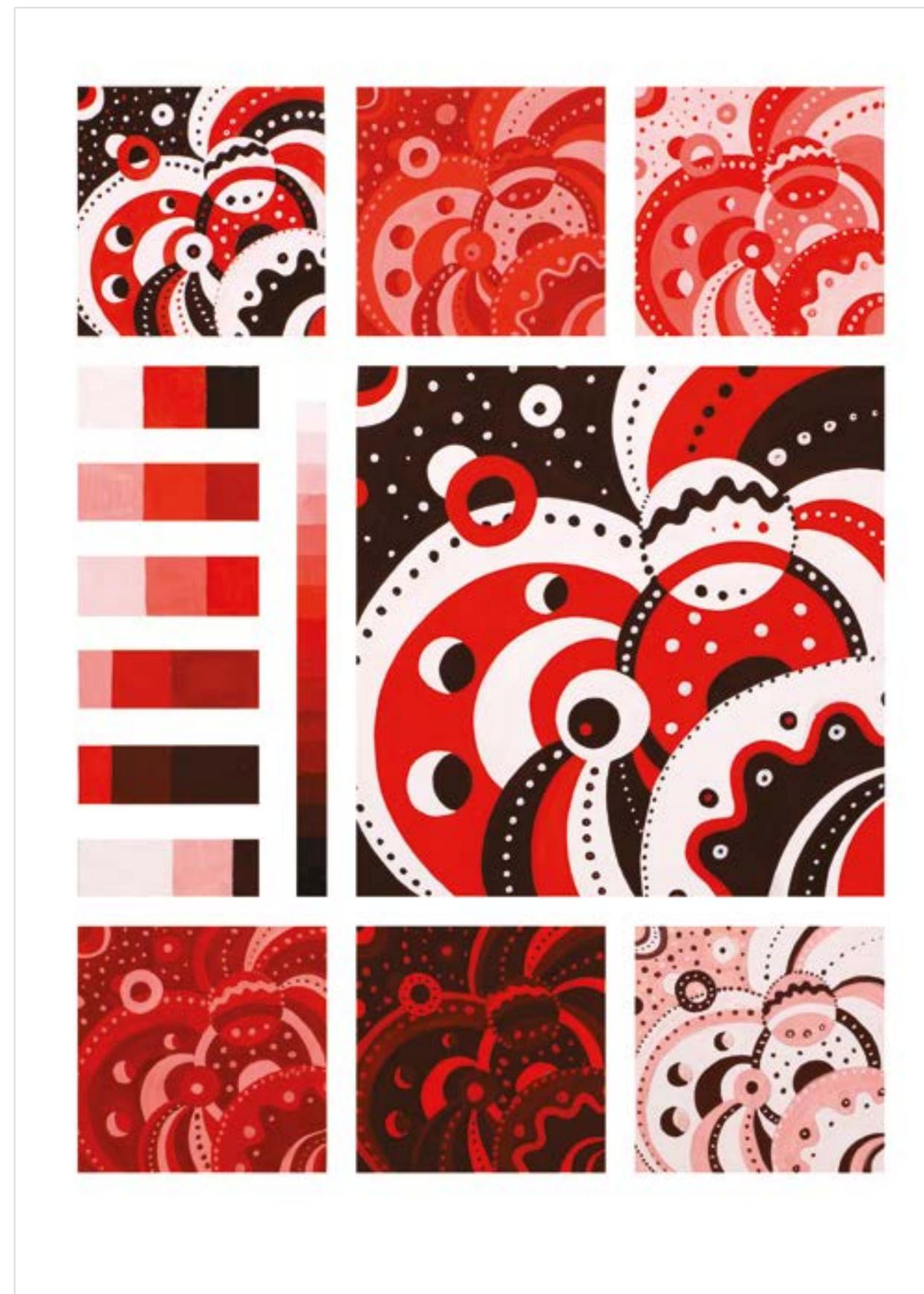
1. Гармония равноступенного контраста. Полный светлотный диапазон, используя 2, 9, 16 цвета. Отношения площадей строятся на принципе равенства, уравновешенности.
2. Гармония равноступенного контраста. Средний светлотный диапазон: 5, 8, 11 цвета. Отношения площадей строятся на принципе равенства, уравновешенности.
3. Гармония равноступенного контраста. Светло-красный диапазон, используя 3, 6, 9 цвета. Отношения площадей строятся на принципе равенства, уравновешенности.
4. Гармония динамического контраста. Полный светлотный диапазон, используя 5 (18%), 10 (32%), 12 (50%) цвета. Отношения площадей строятся на принципе соподчиненности.
5. Гармония динамического контраста. Темно-красный диапазон, используя 9 (18%), 14 (32%), 16 (50%) цвета. Отношения площадей строятся на принципе соподчиненности.
6. Гармония динамического контраста. Полный светлотный диапазон, используя 2 (50%), 4 (32%), 15 (18%) цвета. Отношения площадей строятся на принципе соподчиненности.

Цель: изучение выразительных возможностей монохромной гармонии в зависимости от светлотного диапазона, соотношения площадей и интервала между цветами.

Раздел 5
Практическая работа №13

Карташова Татьяна, гр. 1697

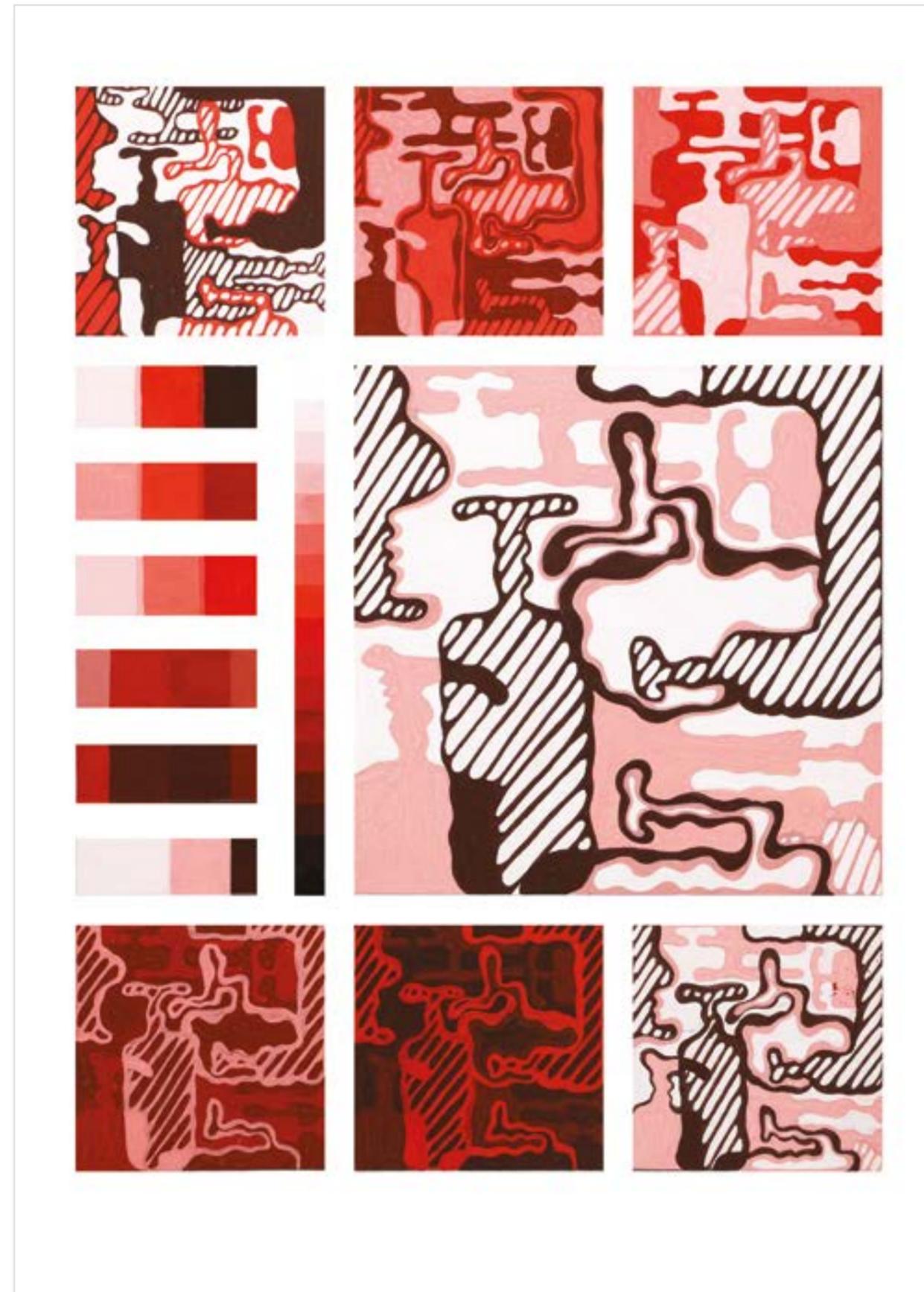
Аксёнова Галина, гр. 1616

Раздел 5
Практическая работа №13

Раздел 5
Практическая работа №13

Тарасова Ирина, гр. 1627

Косинова Анна, гр. 1637

Раздел 5
Практическая работа №13

Тема 5.4

Гармонические сочетания родственных цветов

В цветовом круге имеются четыре группы родственных цветов: желто-красные, желто-зеленые, сине-красные и сине-зеленые. К родственным цветам в цветовом круге относят все промежуточные между двумя основными цветами, включая один из основных, их образующий. Гармония родственных цветов основана на наличии в них примесей одних и тех же цветов. Гармония родственных цветов основана на схожести цветовых тонов, на легком их противопоставлении и может быть названа нюансной гармонией.

Самый элементарный анализ цветов, представленных в системе цветовых кругов, достаточно убедительно говорит о том, что отличие одного из этих цветов от другого обосновывается не столько разницей цветовых тонов, сколько наличием в них примесей белого или черного цвета.

Если рассматривать цветовую гармонию как равновесие одного из двух цветов, составляющих родственный цвет, то выбор гармоничной триады родственных цветов, например, в желто-красной группе, — это выбор цветов, содержащих одинаковое количество желтого, или красного цвета.

Рассмотрим, как на основе цветового круга выбрать три цвета, составляющие гармоничную триаду.

Выполняем две таблицы. Таблицы соответствуют желто-красной четверти 24-частного цветового круга. Средняя строка «В» соответствует спектральным цветам от желтого (1-В) до красного (7-В). Строки «А» и «Б» соответствуют теневым рядам цветового круга, полученным путем добавления к спектральным цветам черного цвета. Строки «Г» и «Д» соответствуют разбеленным рядам цветового круга, полученным путем добавления к спектральным цветам белого цвета.

С помощью этих таблиц можно выбрать три оттенка у которых одинаковое количество или желтого или красного цвета. Приведенные количественные соотношения главных цветов приблизительны и такие экспериментальные задания могут принести пользу в процессе учебной работы. В дальнейшем, пройдя этот путь: составление гармоничных цветовых композиций на основе определенных закономерностей, — дизайнер сможет работать с цветом, доверяя своему чувству и интуиции.

Таблицы №1 и №2 соответствуют желто-красной четверти 24-частного цветового круга.

Таблица №1 Процентное соотношение цветов. Количество желтого

А	68%	50%	32%	18%			
Б	82%	68%	50%	32%	18%		
В	100%	82%	68%	50%	32%	18%	0%
Г	82%	68%	50%	32%	18%		
Д	68%	50%	32%	18%			
	1	2	3	4	5	6	7

Таблица №2 Процентное соотношение цветов. Количество красного

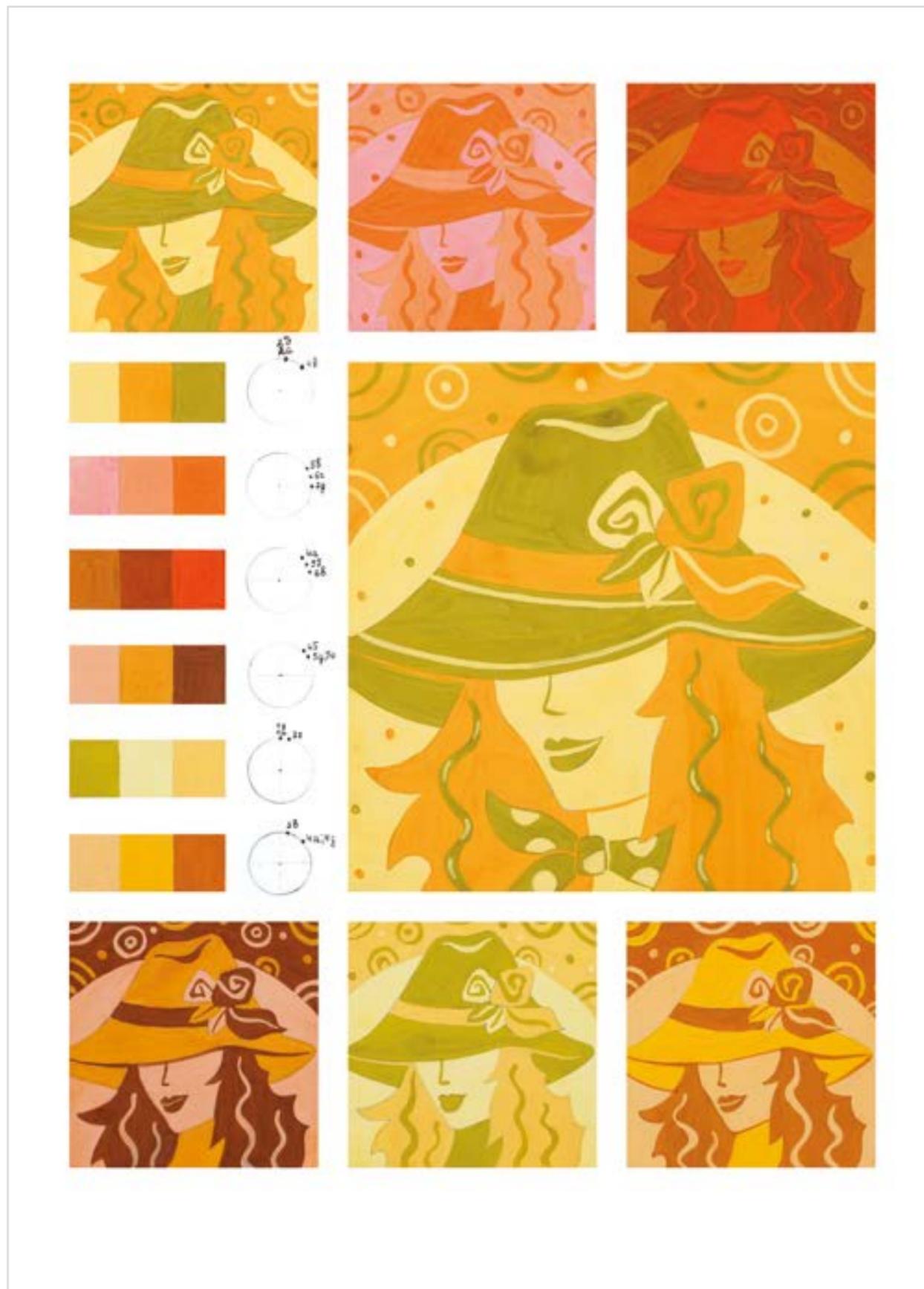
А				18%	32%	50%	68%
Б			18%	32%	50%	68%	82%
В	0%	18%	32%	50%	68%	82%	100%
Г			18%	32%	50%	68%	82%
Д				18%	32%	50%	68%
	1	2	3	4	5	6	7

Практическая работа №14:

В шести квадратах 8x8 см выполнить шесть трехтоновых композиций в родственной цветовой гармонии. Три цвета выбрать таким образом, чтобы в них было одинаковое количество желтого или красного цвета.

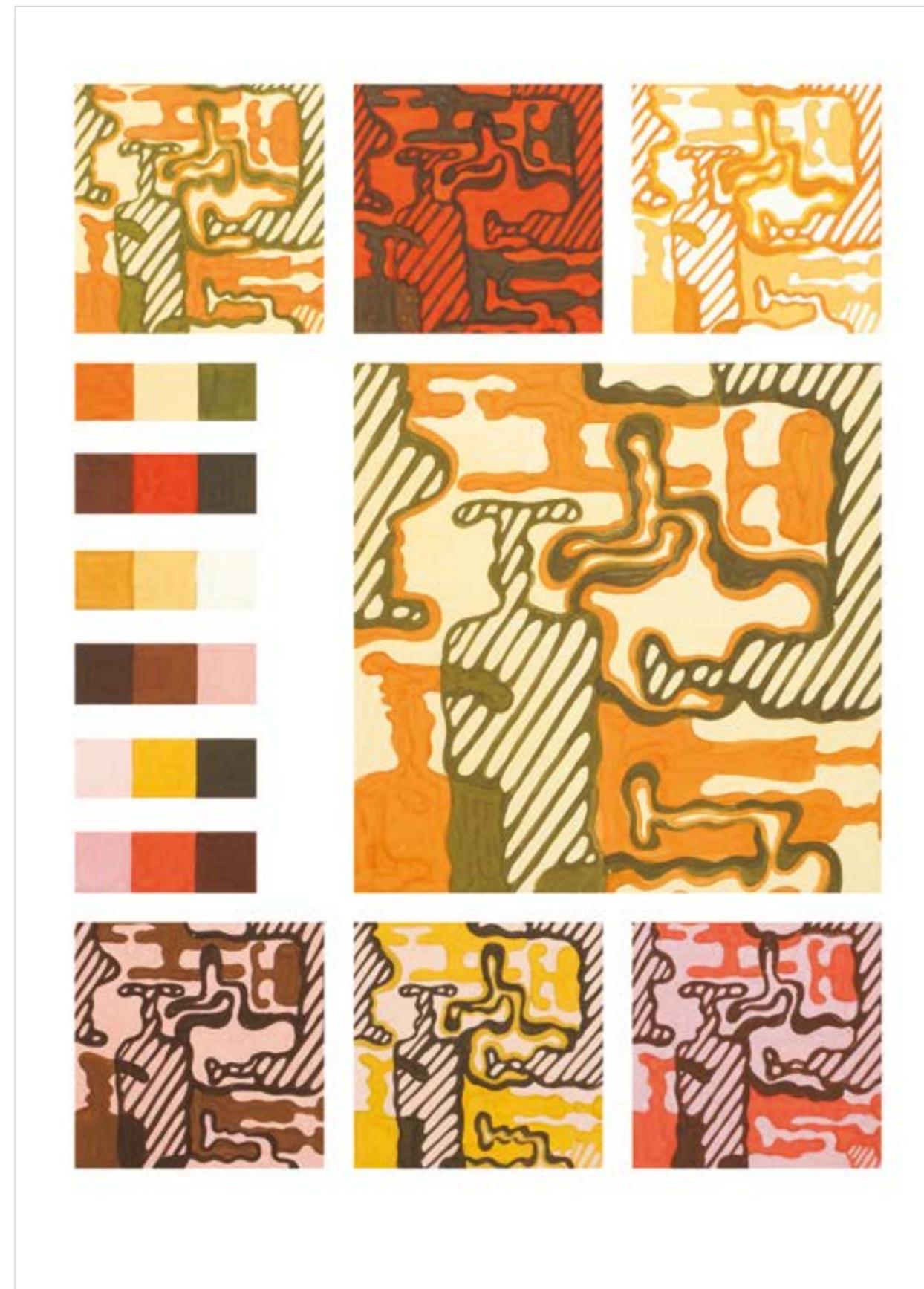
Работаем с таблицей №1 Три цвета приводим к одинаковому количеству в них желтого цвета:		
1	Чтобы взять три цвета (один чистый цвет, один из разбеленного ряда, третий из теневого ряда), у которых одинаковое количество желтого цвета, обратимся к таблице и цветовому кругу. Если мы возьмем спектральный цвет 4-в, содержащий 50 % желтого, то ему будут соответствовать 2-а или 3-б из теневого ряда (на выбор), 2-д или 3-г из разбеленного ряда. Таким образом, возможны варианты цветовой композиции, отвечающей заданным условиям	4-в, 2-а, 3-г 4-в, 3-б, 3-г 4-в, 2-а, 2-д 4-в, 3-б, 2-д
2	Далее берем один цвет чистый, два других из теневых рядов; Если мы возьмем спектральный цвет 3-в, содержащий 68 % желтого, то ему будут соответствовать 1-а или 2-б из теневого ряда	3-в, 1-а, 2-б
3	Два разбеленных, один теновой. Если возьмем теновой цвет 5-б (18% желтого), ему будут соответствовать разбеленные 4-д, 5-г. Таким образом составим вариант цветовой композиции, отвечающей заданным условиям	5-б, 4-д, 5-г
Работаем с таблицей №2 Три цвета приводим к одинаковому количеству в них красного цвета:		
4	Один разбеленный, два теневого. Если возьмем разбеленный цвет 6-д (50% красного), ему соответствуют теновые 6-а, 5-б. Цветовая композиция:	6-д, 6-а, 5-б
5	Один цвет спектральный, два других: один разбеленный, один теновой. Если возьмем спектральный 6-в (82% красного), ему будет соответствовать теновой 7-б, разбеленный 7-г	6-в, 7-б, 7-г
6	Один цвет теновой, два разбеленных. Если возьмем теновой цвет 7-а (68 % красного) ему соответствуют разбеленные 6-г и 7-д	7-а, 6-г, 7-д

Цель: изучение выразительных возможностей родственной гармонии.

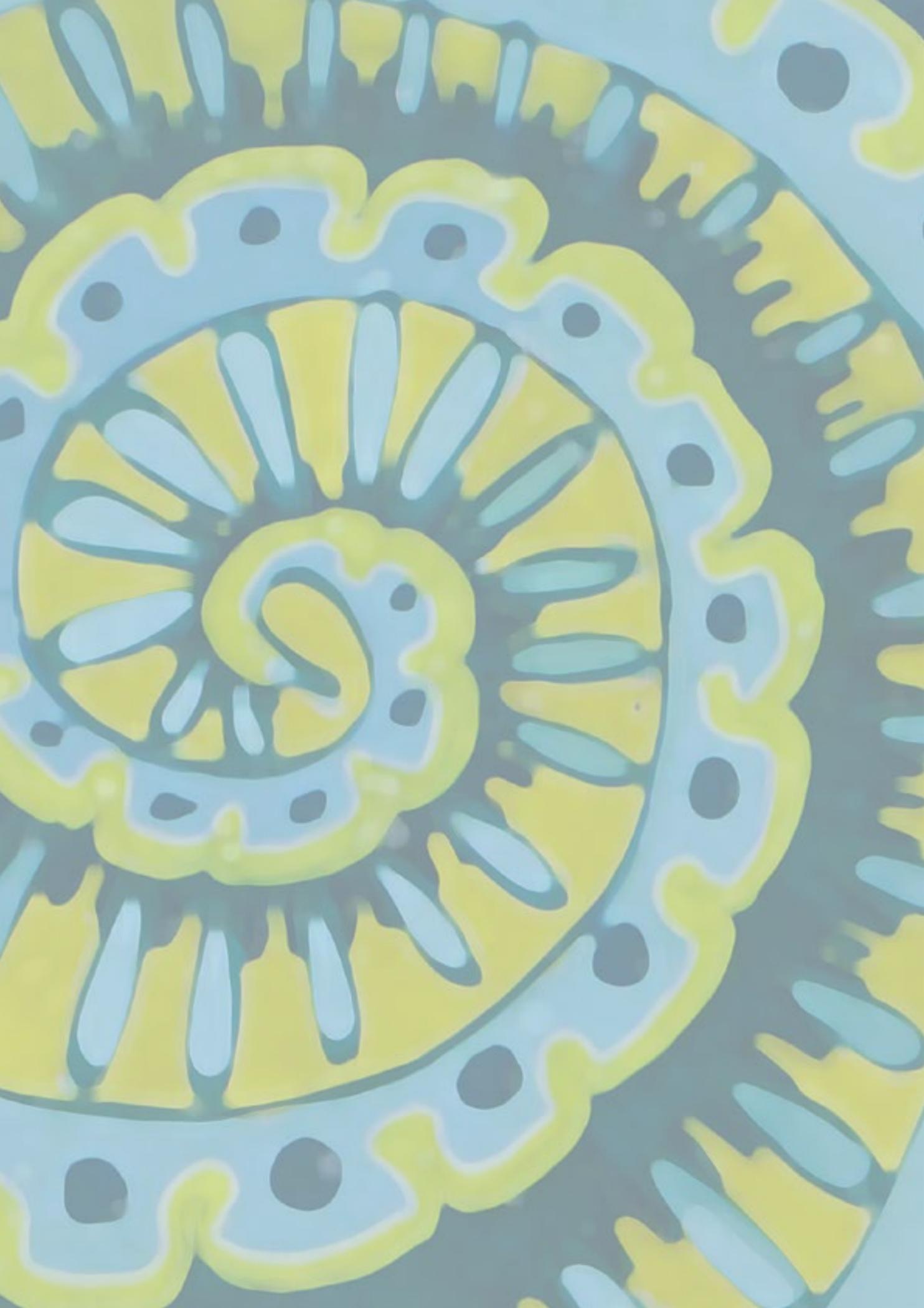
Раздел 5
Практическая работа №14

Аксенова Галина, гр. 1616

Косинова Анна, гр. 1637

Раздел 5
Практическая работа №14

Тема 5.5

Гармонические сочетания родственно-контрастных цветов (по хорде)

В 24-частном цветовом круге родственно-контрастные цвета располагаются в двух смежных четвертях. Это теплые желто-красные и желто-зеленые цвета, холодные сине-зеленые и сине-красные цвета, теплые желто-зеленые и холодные сине-зеленые цвета, теплые желто-красные и холодные сине-красные цвета.

Наиболее гармоничны пары родственно-контрастных цветов, располагающихся на цветовом круге на концах вертикальных и горизонтальных хорд. Эти два цвета содержат одинаковое количество общего цвета и одинаковое количество контрастных цветов.

Практическая работа №15:

На листе бумаги формата А3 выполнить композиции (размер квадрата 8x8 см) по следующим схемам:

1. Простейшее гармоническое сочетание двух родственно-контрастных цветов + одного ахроматического (белого или черного).
2. Сочетание двух родственно-контрастных цветов с цветом разбеленного ряда одного из сочетаемых цветов.
3. Сочетание двух чистых родственно-контрастных цветов с цветом теневого ряда одного из сочетаемых цветов.
4. Сочетание одного чистого цвета с цветом из разбеленного и цветом из теневого ряда родственно-контрастных цветов.
5. Сочетание трех цветов: два родственно-контрастных и третий цвет, главный, объединяет первые два цвета, количество которого можно уменьшить его затемнением или высветлением.
6. Сочетание трех цветов: два родственно-контрастных и третий цвет, главный, объединяет первые два цвета, количество которого можно уменьшить добавлением к нему серого цвета.

Цель: изучение выразительных возможностей родственно-контрастной гармонии (базовые цвета определяются по хорде).

Раздел 5
Практическая работа №15

Аксёнова Галина, гр. 1616

Тарасова Ирина, гр. 1627

Раздел 5
Практическая работа №15

Тема 5.6

Гармонические сочетания контрастных и дополнительных цветов

Гармоничность дополнительных цветов известна и активно используется в изобразительном искусстве с давних времен. Дополнительные и контрастные цвета обладают полярными, противоположными свойствами, они образуют активные, динамичные гармонические сочетания. Для составления гармонического сочетания контрастных и дополнительных цветов необходимо выбрать исходный цвет, затем по цветовому кругу определить соответствующий ему дополнительный. Один цвет рекомендуется взять насыщенным, спектральным. Ко второму можно добавить ахроматический (белый или черный), чтобы изменить светлоту, приблизив к светлоте первого цвета. Третий цвет можно взять из теневого ряда любого из двух цветов.

Практическая работа №16:

На листе формата А3 выполнить композиции (размер квадрата 8x8 см) контрастных и дополнительных цветов по следующей схеме.

Для построения гармонического сочетания контрастных цветов следует сначала выбрать исходный цвет, а затем по цветовому кругу приблизительно определить соответствующий ему контрастный цвет. Один цвет, например исходный лучше взять предельно насыщенным. Кроме того, рекомендуется цвета брать сближенными по светлоте (активный светлотный контраст снимает цветовую напряженность). Третий цвет в сочетании может быть определен из теневого ряда любого из контрастирующих цветов.

Полезно также напомнить, что при гармонизации контрастных и дополнительных цветов можно добавить к обоим или к одному из них ахроматический цвет (белый или черный).

Цель: изучение выразительных возможностей контрастной цветовой гармонии на основе 24-частного цветового круга.

Методические рекомендации к заданию №16

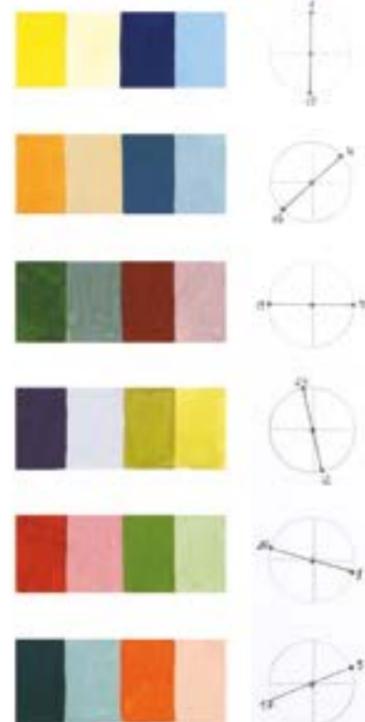
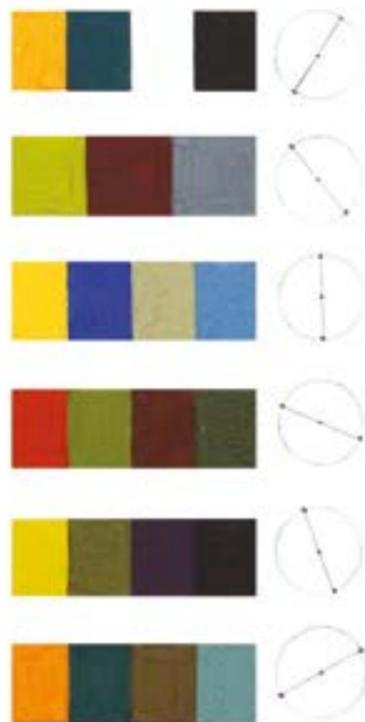
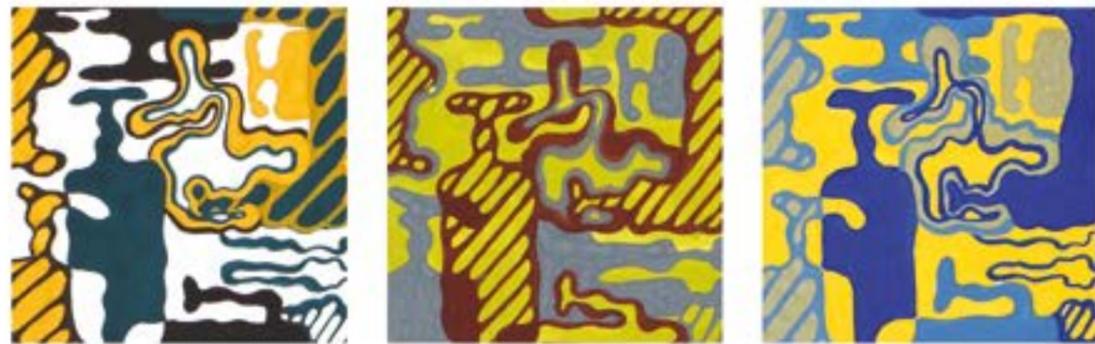
Гармоничные сочетания контрастных цветов отличаются активностью, напряженностью, динамизмом. Контрастная гармония основывается на сочетании цветов, расположенных в цветовом круге напротив друг друга.

Контрастная красно-зеленая гармония основана на равных по светлоте красных и зеленых. Для активизации гармонии в нее включаются ахроматические цвета; смешивая их с хроматическими, можно получить множество оттенков сложных цветов.

Особенностью желто-фиолетовой гармонии является наличие контраста не только цветового, но и светлотного. Гармония нарядна и активно тяготеет к затемнению светлых цветов. Важно правильно выбрать количественные соотношения по площади цветных пятен.

Оранжево-синяя гармония — это контраст не только по цвету, но и по теплохолодности: оранжевый — максимально теплый, дополнительный к нему синий — максимально холодный. Количественные соотношения по площади также важны для гармонизации.

Тема 5.7

Создание цветowych гармоний с помощью моделей геометрических фигур

Практическая работа №17:

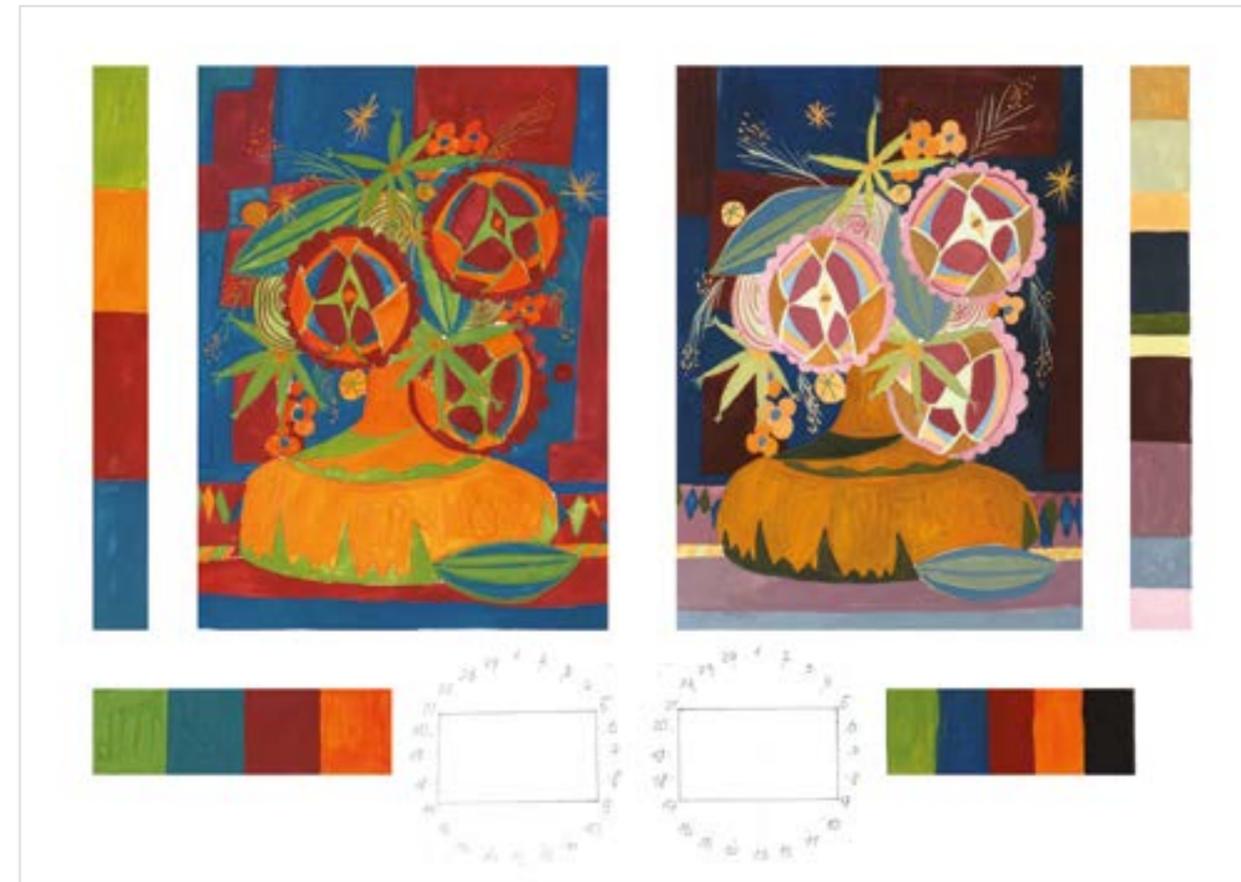
На листе формата А3 выполнить композиции (размер квадрата 8x8 см, всего шесть квадратов) по следующим схемам:

1) Сочетание цветов, расположенных в вершинах вписанного в цветовой круг равностороннего треугольника, у которого одна из сторон параллельна горизонтальному или вертикальному диаметру. В цветовом круге имеются 4 таких треугольника. Цвета, лежащие в вершинах каждого треугольника, составляют гармоничную триаду. На концах вертикальной или горизонтальной стороны лежит пара родственно-контрастных цветов; третий, главный, цвет лучше затемнить или разбелить. Выполнить первый и второй квадраты.

2) Сочетание, построенное по принципу прямоугольного треугольника при условии, что два его катета соединяют пары родственно-контрастных цветов (катеты параллельны горизонтальному и вертикальному диаметрам цветового круга). В каждом из них цвет, который расположен в вершине, противоположащей гипотенузе, является родственно-контрастным по отношению к двум другим цветам, а последние в свою очередь связаны между собой контрастными отношениями. Выполнить третий, четвертый, пятый и шестой квадраты.

В данном задании гармоничная триада выбирается путем вписания в цветовой круг треугольника. Аналогично может быть выбрано гармоничное четырехцветие путем вписания в цветовой круг прямоугольника.

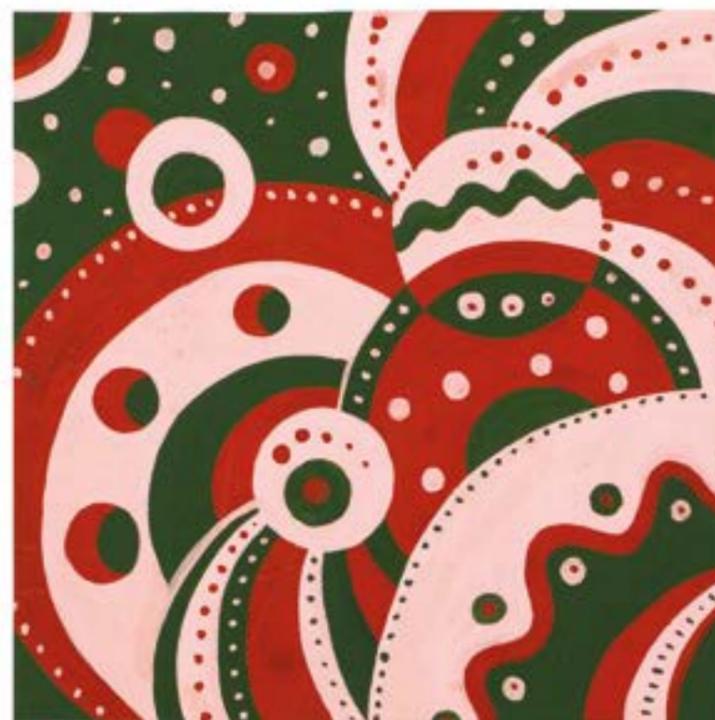
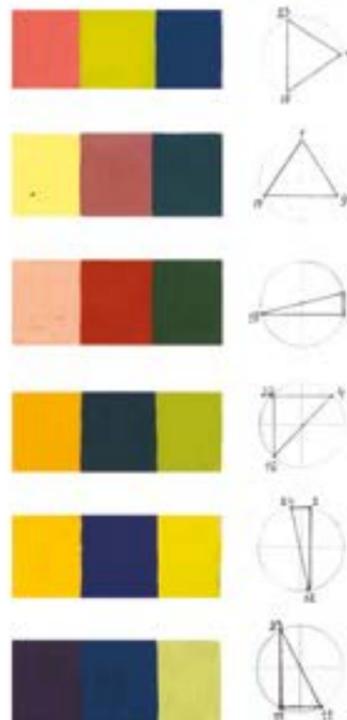
Цель: изучение выразительных возможностей трехцветной и четырехцветной композиций, полученных с помощью моделей геометрических фигур.

Раздел 5
Практическая работа №17

Турунтаева Анжелика, гр. 1617

Аксёнова Галина, гр. 1616

Раздел 5
Практическая работа №17

Раздел 5
Практическая работа №17

Тарасова Ирина, гр. 1627

Дейкина Валентина, гр. 1627

Раздел 5
Практическая работа №17

Контрольное задание Практическая работа №18:

Выполнение декоративной композиции: создать образ из славянской мифологии: Зима, Морозко, Снегурочка, Масленица, Русалка, Крупеничка и пр. Допускается выбрать тему Городской пейзаж, Цветы и птицы, Флора и фауна, Подводный мир и др. Можно решить композицию как эскиз для батика, или гобелена. Цветовое решение — на основе полученных знаний о выразительных возможностях цвета. Выбрать колорит в соответствии с содержанием композиции.

Цель: закрепление знаний о систематике цвета, колорите, цветовой гармонии.

Раздел 5
Практическая работа №18

Косинова Анна, гр. 1637

Рыкова Светлана, гр. 1637

Раздел 5
Практическая работа №18

РАЗДЕЛ VI

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ЦВЕТА

Психологическое восприятие цвета тесно связано с социально-культурным и эстетическим контекстом. Цвет или сочетание цветов воспринимается человеком в зависимости от многих факторов. Установить жесткую, однозначную взаимосвязь между цветом и эмоциональным состоянием — задача проблематичная.

Разрешение данной проблемы для дизайнера очень важно: дизайнер создает цветовую среду, влияющую на состояние человека и уровень его работоспособности.

Для дизайнера актуальны вопросы воздействия цвета на человека, и вопросы цветовых ассоциаций.

Красный — возбуждающий, согревающий, активный, энергичный, проникающий, теплый, активизирует все функции организма; на короткое время увеличивает мускульное напряжение, повышает кровяное давление, ускоряет ритм дыхания.

Оранжевый — тонизирующий; действует в том же направлении, что и красный, но слабее; ускоряет пульсацию крови, улучшает пищеварение.

Желтый — тонизирующий, фи-

зиологически оптимальный, наименее утомляющий; стимулирует зрение и нервную деятельность.

Зеленый — физиологически оптимальный; уменьшает кровяное давление и расширяет капилляры; успокаивает и облегчает невралгии и мигрени; на продолжительное время повышает двигательную-мускульную работоспособность.

Голубой — успокаивающий; снижает мускульное напряжение и кровяное давление, стабилизирует пульс и замедляет ритм дыхания.

Синий — успокаивающее действие переходит в угнетающее; способствует затормаживанию функций физиологических систем человека.

Фиолетовый — соединяет эффект красного и синего цветов; производит угнетающее действие на нервную систему.

Деятельность органа зрения может возбуждать и другие органы чувств: осязание, слух, вкус, обоняние. Цветовые ощущения могут также вызывать воспоминания и связанные с ними эмоции, образы, психические состояния. Всё это называют цветовыми ассоциациями.

Физические ассоциации:

- весовые (легкие, тяжелые, воздушные, давящие, невесомые)
- температурные (теплые, холодные, горячие, ледяные, жгучие)
- фактурные (мягкие, жесткие, гладкие, колючие, шершавые, скользкие)
- акустические (тихие, громкие, глухие, звонкие, музыкальные)
- пространственные (выступающие, отступающие, глубокие, поверхностные)

Эмоциональные ассоциации:

- позитивные (веселые, приятные, бодрые, оживленные, лирические)
- негативные (грустные, вялые, скучные, трагические, сентиментальные)
- нейтральные (спокойные, безразличные, уравновешенные)

Вопросы для самоконтроля:

1. Как воздействуют на человека яркие, чистые цвета, контрастные цветовые сочетания?
2. Как воздействуют на человека сложные, малонасыщенные цвета, нюансные цветовые сочетания?
3. Какие цвета у вас ассоциируются с теплом? Какие — с холодом?
4. Какие цвета у вас ассоциируются с тяжестью? Какие — с легкостью?
5. Какие цвета у вас ассоциируются с весельем? Какие — с грустью?

Практическая работа №19

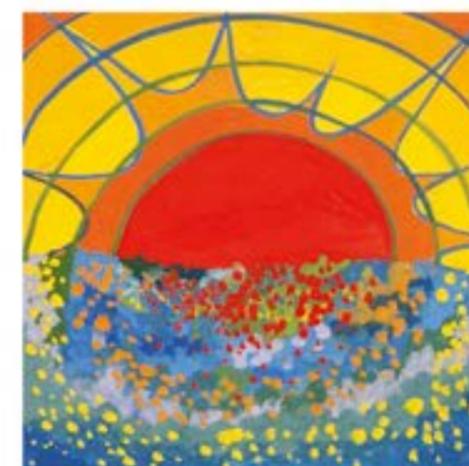
Для исполнения выбрать один из предложенных вариантов.

Выполнить в шести квадратах 10x10 см бессюжетные композиции на общую тему: «У природы нет плохой погоды».

1 вариант: холодный вихрь, мягкое розовое утро, контрастный закат, страшная гроза, мягкий туман, солнечный день.

2 вариант: пожар, метель, пурга, буря, извержение вулкана, ураган.

Цель: Закрепление понятия о колорите в живописи как главном носителе эмоций, настроения, состояния. Эмоциональное значение разных типов линий. Движение масс, линий в листе как второй способ передачи настроений, эмоций, напряжения.

Практическая работа №20:

Пейзаж-настроение или натюрморт-настроение: трагический, спокойный, лирический, драматический. Используя знания о выразительных возможностях цвета, создать заданное настроение цветом. Закомпоновать на 1 листе в формате 11x15 см 4 одинаковых рисунка пейзажа или натюрморта. Так как линейное решение одинаковое, заданное настроение создать цветом, тоном.

Цель: закрепление понятия о цвете как способе передачи заданного настроения.

Бакуш Маргарет, гр. 1697

Раздел 6
Практическая работа №20

Пермякова Ольга, гр. 1677

Заключение

Роль цвета в жизни человека трудно переоценить. Цвет, окружая нас повсюду, влияет на наше настроение, самочувствие, формирует наш вкус, предпочтения, во многом определяет наш выбор. Цвет — действенное средство в руках дизайнера. Основные функции цвета в дизайне: коммуникативные (устанавливающие те или иные связи между элементами), символические и эмоционально-выразительные (передающие и вызывающие эмоции).

Владение языком цвета, изучение цветовой символики других культур, разных народов способствует эффективности общения между представителями различных культур. Наряду с символическим значением цвета, важное значение имеют его эмоционально-выразительные качества. Грамотное использование языка цвета предполагает учет цветовых предпочтений целевой аудитории.

Для дизайнера очень важно умение создавать грамотные, гармоничные цветовые композиции, приводить цветовые отношения в гармонию. В процессе освоения искусства

составления гармоничных цветовых композиций на основе определенных закономерностей, с использованием цветового круга, важной задачей является соотнесение античных представлений и понятий о гармонии с пониманием цветовой гармонии и умением ее создать. В этом случае происходит осознанное составление цветового решения, которое получает философские основания. Дизайнеру важно ответить на вопросы: как из основных цветов можно получить максимально возможное количество оттенков? как из огромного количества цветов выбрать три цвета? Здесь приобретает большое значение количество каждого цвета по площади, диапазон цветового ряда (полный, или светлый, или темный, или средний) и интервал между цветами.

В настоящее время наблюдается большой интерес к знаниям цветоведения и колористики как в среде профессионалов, так и среди потребителей. Важными задачами на будущее являются повышение общего уровня цветовой культуры, а также значительное расширение знания о влиянии цвета на человека.

Глоссарий

АДАПТАЦИЯ (от лат. *adapto* — приспособляю) — процесс приспособления к изменяющимся условиям внешней среды. **АДАПТАЦИЯ ГЛАЗА** — приспособление глаза к изменяющимся условиям освещения. При переходе от яркого света к темноте чувствительность глаза возрастает, при переходе от темноты к свету — уменьшается. Меняется и спектральная чувствительность глаза: восприятие наблюдаемых объектов зависит от предшествующих цветовых восприятий (цветовая адаптация). **ЦВЕТОВАЯ (хроматическая) АДАПТАЦИЯ** — кажущееся изменение цветности наблюдаемых объектов или попадающего в глаз излучения источников света под влиянием предшествующих цветовых восприятий.

АМБИВАЛЕНТНОСТЬ — двойственность переживания, когда один и тот же объект вызывает у человека одновременно противоположные чувства, например, любви и ненависти, удовольствия и неудовольствия: одно из чувств иногда подвергается вытеснению и маскируется другим.

АХРОМАТИЧЕСКИЕ ЦВЕТА — все серые, белые и черные цвета. Ахроматические цвета, в отличие от хроматических, обладают лишь одним основным свойством: светлотой. Тела, имеющие ахроматический цвет, характеризуются неизбирательным поглощением, т.е. их коэффициент отражения одинаков для всех длин волн. Они поглощают и отражают различные по длине волны световые лучи в одинаковой степени.

БЛИК — элемент светотени, наиболее светлое место на освещенной (блестящей) поверхности предмета.

ВОСПРИЯТИЕ ЦВЕТА — психический познавательный процесс, результатом которого являются субъективные образы непосредственно воздействующих на органы зрения цветов. Наряду со зрительными ощущениями, восприятие определяется индивидуальностью человека, большое значение имеют особенности человеческого глаза и психики.

ВЫЧИТАТЕЛЬНОЕ СМЕШЕНИЕ ЦВЕТОВ (или субтрактивное, от лат. «*subtraction*» — «вычитание») — смешение цветов, сущность которого заключается в вычитании из светового потока какой-либо его части путем поглощения, например при смешении красок, при наложении полупрозрачных слоев друг на друга, при всех видах наложения или пропускания.

ГАРМОНИЯ — согласованность, соразмерность, цельность, единство частей и целого. Гармония понималась греками как основная черта бытия вообще, как диалектическое единство борющихся противоположностей, как единство в многообразии. Гармония не ограничивается только искусством. Она является скорее

характеристикой содержания и внутреннего строения явления, предмета, чем внешней формой. Образцом для гармоничных произведений искусства является гармония в космосе и природе, гармоничный человек, который, обладая духовной и физической силой равномерно, в единой системе развивает свои способности.

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО — область декоративного искусства: создание художественных изделий, имеющих практическое назначение в общественном и частном быту, и художественная обработка утилитарных предметов (утварь, мебель, ткани, орудия труда, средства передвижения, одежда, украшения, игрушки и т.д.).

ДЕКОРАТИВНОСТЬ ЖИВОПИСИ (от лат. *decoro* — украшаю) — качественная особенность произведения искусства, определяемая его композиционно-пластическим и колористическим строем, форма выражения красоты. Декоративная живопись тесно связана с архитектурными сооружениями или произведениями прикладного искусства.

ИЕРАРХИЯ ЦВЕТОВ — принцип организации цветовых систем, при котором выделяются главные и второстепенные цвета. Цвет играет в человеческом мире важную символическую роль, несет свою смысловую нагрузку. Причём, в разных культурах и в разные времена существовали различные понятия о системе цветов от главного к второстепенным. Различия и иерархия цветов напрямую связаны с культурой.

ИМПРЕССИОНИЗМ (от фр. *Impression* — впечатление) — течение в искусстве Франции второй половины XIX века. Концепция импрессионизма основывалась на стремлении непосредственно запечатлеть сиюминутные, мимолетные впечатления. Представители (в 1860-х гг.): Э.Мане, О.Ренуар, Э.Дега; в 1870-х гг. К.Моне, К.Писсаро, А.Сислей сформировали импрессионистический подход в пейзаже.

ИРРАДИАЦИЯ — кажущееся увеличение размеров светлой фигуры на черном фоне по сравнению с темными фигурами равной величины на белом фоне. Это явление играет существенную роль в графическом дизайне, например, при конструировании шрифтов.

ИСТОЧНИК СВЕТА — любой объект, излучающий энергию в световом спектре. По своей природе источники света подразделяются на искусственные и естественные.

КОЛОРИСТИКА — раздел науки о цвете, изучающий теорию применения цвета на практике в различных областях человеческой деятельности. Колористика включает знания о характеристиках цвета, колорите, гармонии, языке цвета, смешении цветов, цветовой культуре.

КОЛОРИТ — общий цветовой строй произведения, богатство и согласованность цветов. Колорит — важное средство художественной выразительности, соотношение краски в картине по тону, насыщенности цвета. Колорит может быть теплый, холодный, яркий и т.д.

КОЛОРИТ КЛАССИЧЕСКИЙ — характер взаимосвязи всех цветовых элементов изображения, соответствующий способности и потребности нормального зрения, в нём есть и хроматические и ахроматические цвета. Все краски приведены в гармоничное единство друг с другом, не утомляют своей яркостью и насыщенностью, приглушены и смягчены чем-либо. Насыщенных цветов немного, они дополняются разбеленными, зачернёнными или ахроматическими цветами.

КОНТРАСТ — резко выраженная противоположность. Можно сказать, что контраст — это основное условие зрительного восприятия, потому что только наличие светлотной и цветовой разницы между разными участками предмета позволяет его увидеть.

МИФОЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ — архаическая стадия идеологии. Для мифологического мышления характерно невыделение человеком себя из окружающей природы, приписывание природным объектам человеческих черт и свойств; нерасчлененность в мышлении понятий субъекта и объекта, материального и идеального, пространственного и временного и т. д.; слабое развитие абстрактных понятий и сильное элементарно-чувственное восприятие; неразличение природы и культуры, т.е. естественность природных явлений и вещей, созданных руками человека.

НАСЫЩЕННОСТЬ — наличие хроматичности в данном цветовом тоне, иначе говоря, степень различия хроматического цвета от серого, равного с ним по светлоте. Насыщенность цвета определяется величиной отличия этого цвета от равного ему по светлоте ахроматического. Нулевая насыщенность соответствует ахроматическому цвету, а при 100% насыщенности цвет имеет максимальную силу. Максимально насыщенные цвета — это цвета спектра. Общая характеристика всех спектральных цветов — насыщенность, равная 100%.

НЕСОБСТВЕННЫЕ КАЧЕСТВА ЦВЕТА — качества цвета, которые возникают вследствие эмоциональной реакции человека при восприятии того или иного цвета. Мы говорим, что цвета бывают теплые и холодные, легкие и тяжелые, глухие и звонкие, выступающие и отступающие, мягкие и жесткие. Эти характеристики важны для художника, так как посредством их усиливается выразительность и эмоциональная настроенность произведения.

ОДНОВРЕМЕННЫЙ КОНТРАСТ — изменение цвета пятна под влиянием окружающего или соседнего с ним цвета. Предполагается, что оба цвета воспринимаются одновременно.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦВЕТА — цветовой тон, насыщенность и светлота. Цветовым тоном называют качественное отличие одного спектрального цвета от другого. Насыщенность цвета характеризует степень его отличия от серого. Насыщенность цветов в спектре излучения принимается за сто процентов. Большая или меньшая близость цвета к белому носит название светлоты (яркости). Каждый хроматический цвет обладает соответствующей светлотой. Так, например, желтый и его оттенки значительно светлее синих и фиолетовых. Оранжевый светлее красного, синий темнее голубого, коричневый темнее розового и т.д. Светлота, или яркость — свойство ахроматических и хроматических цветов. Светлота, или яркость характеризует положение цвета на шкале от белого к черному. Она измеряется в процентах — чем больше процент, тем ярче выглядит цвет.

ПОГРАНИЧНЫЙ КОНТРАСТ — увеличение различия по светлоте у границы двух соседних, непосредственно соприкасающихся цветов. Каждый цвет определённого цветового тона на границе с более светлым соседним полем того же цветового тона воспринимается темнее. Пограничный контраст создаёт эффект волнообразной вогнутости и выпуклости полос.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ КОНТРАСТ — возникновение контрастного оттенка на белом поле или при закрытых глазах после смотрения на яркий свет или цветной объект.

РЕФЛЕКС (от лат. reflexus — прил. отражённый, сущ. отражение) — оптический эффект отражённого света, изменение тона или увеличение силы окраски предмета, возникающие при отражении света, падающего от окружающих его предметов. Рефлексом может называться и отсвет цвета (цветовой рефлекс), и отсвет света без чётко выраженных цветовых характеристик. Пример цветового рефлекса: красная драпировка может дать красноватый рефлекс на поверхности коричневого кувшина, находящегося рядом с ней. Если отсвет падает на затенённую часть предмета, то он становится элементом светотени. В этом случае рефлекс представляет собой слабое светлое пятно в области тени, образованное лучами, отражёнными от близко лежащих объектов. Воспроизведение рефлексов способствует передаче объёма, богатства цветов и оттенков изображаемой натуры в их сложной взаимосвязи.

СВЕТ — лучистая энергия, делающая окружающий мир видимым; электромагнитные волны в интервале частот, воспринимаемых глазом.

СВЕТОВАЯ АДАПТАЦИЯ — снижение чувствительности глаза к свету при большой яркости поля зрения. Механизм световой адаптации: работает колбочковый аппарат сетчатки, зрачок суживается, зрительный пигмент поднимается с глазного дна.

СВЕТЛОТА — бóльшая или меньшая близость цвета к белому. Светлота, или яркость — свойство ахроматических и хроматических цветов. Светлота характеризует положение цвета на шкале от белого к черному.

СЕМАНТИКА — наука о значениях, изучающая отношения знаков к тому, что они означают: объектам действительности и понятиям о них. Семантика изучает процесс создания смысла того или иного слова, возможные варианты его значений.

СЕМАНТИЧЕСКАЯ КОНСТАНТНОСТЬ ЦВЕТА — межкультурная, межиндивидуальная и временная стабильность семантической структуры определенного оттенка цвета.

СЕМИОТИКА — наука о знаках, которая изучает общие принципы и особенности функционирования различных знаковых систем.

СИМВОЛ — разновидность художественного образа. Значение символа выходит за рамки изображаемого явления, указывая на смысл, связанный с художественным образом, но не тождественный ему.

СИНЕСТЕЗИЯ (одновременное ощущение, совместное чувство) — в психологии — явление восприятия, когда при раздражении одного органа чувств возникают ощущения, соответствующие другому органу чувств. Слуховая синестезия — способность некоторых людей «слышать» звуки при наблюдении за движущимися предметами или за вспышками, даже если они не сопровождаются реальными звуковыми явлениями. По мнению Чарльза Осгуда, именно феномен синестезии, состоящий в возникновении ощущения одной модальности под воздействием раздражителя другой модальности, служит основой метафорических переносов и оценок и делает возможным метод семантического дифференциала. Также существует вкусовая синестезия: появление вкусовых ассоциаций от каких-либо слов, образов. Чаще всего встречаются синестеты с цветовыми или фактурными ассоциациями на буквы и цифры. Примеры: цветной слух, цветное обоняние, шелест запахов.

СЛАГАТЕЛЬНОЕ СМЕШЕНИЕ ЦВЕТОВ — смешение цветов путем сложения цветовых лучей (аддитивный синтез; от лат. «additio» — «сложение»). Аддитивное смешение цветов — метод синтеза цвета, основанный на сложении аддитивных цветов, то есть цветов непосредственно излучающих объектов. Смешивая три основных цвета: красный, зелёный и синий — в определенном соотношении, можно воспроизвести большинство воспринимаемых человеком цветов. Один из примеров использования аддитивного синтеза — компьютерный монитор, цветное изображение на котором основано на цветовом пространстве RGB и получается из красных, зеленых и синих точек.

ТЕМНОВАЯ АДАПТАЦИЯ — повышение чувствительности глаза к свету при малой яркости поля зрения. Механизм темновой адаптации: работает палочковый

аппарат, зрачок расширяется, зрительный пигмент опускается ниже сетчатой оболочки, происходит совместная работа палочек и колбочек. Это так называемое сумеречное зрение.

ТРЕХКОМПОНЕНТНОСТЬ ЦВЕТОВОГО ЗРЕНИЯ — восприятие всех цветов, присущих лучам видимой части спектра, рецепторами трех типов. Согласно трехкомпонентной теории цветовосприятия, нередко называемой теорией Юнга-Гельмгольца, наши цветовые ощущения — результат функционирования рецепторов трех типов, отличающихся максимальной чувствительностью к синему, зеленому и красному цветам.

ХРОМАТИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ — снижение чувствительности глаза к цвету при более или менее длительном наблюдении его. Если половину цветной карточки закрыть белой бумагой, и, посмотрев на выкраску в течение полминуты, открыть вторую половину, мы увидим различия в цвете двух полей: того, которое мы наблюдали сравнительно долго и того, которое только что увидели. Наблюдение цвета в течение некоторого времени приводит к следующему: насыщенность всех цветов снижается, светлые цвета темнеют, а темные светлеют, теплые цвета становятся более холодными, а холодные — теплыми. В результате хроматической адаптации все три координаты цвета изменяются, происходит искажение цвета, напоминающее эффект запыления. Если цвет фиксируется наблюдателем слишком долго, наступает хроматическое утомление, в результате которого первоначальное цветовое ощущение может измениться до неузнаваемости.

ХРОМАТИЧЕСКИЕ ЦВЕТА — все цвета, кроме белого, черного и серого, которые, в свою очередь, относятся к ахроматическим цветам. Термин был предложен Американской комиссией по колориметрии в 1922 г.

ЦВЕТ — одно из свойств материальных объектов, воспринимаемое как осознанное зрительное ощущение. Тот или иной цвет «присваивается» человеком объекту в процессе зрительного восприятия этого объекта. Цвет — это ощущение, возникающее в органе зрения при воздействии на него света, т.е. свет + зрение = цвет.

ЦВЕТОВАЯ ГАРМОНИЯ — это сочетание отдельных цветов или цветовых множеств, образующее органическое целое и вызывающие эстетическое переживание. Цветовая гармония в дизайне представляет собой определенное сочетание цветов с учетом всех их основных характеристик, таких как цветового тон, светлота, насыщенность, форма, размер пятен, занимаемых этими цветами на плоскости, их взаимного расположения в пространстве, которое приводит к цветовому единству и наиболее благоприятно эстетически воздействует на человека.

ЦВЕТОВАЯ СИСТЕМА — организация и приведение множества цветов в систему на основе определенной закономерности. Исаак Ньютон первым пришел к идее создания системы на основе цветового круга, по признакам, присущим ощу-

щению цвета. Он создал систему, нужную художнику; последующие исследования лишь уточняли эту систему. Цветовая система Исаака Ньютона есть наиболее общая формальная основа колорита.

ЦВЕТОВАЯ СЛЕПОТА — неспособность человека различать некоторые цвета. Цветовая слепота имеет более известное название — дальтонизм. Это врожденное заболевание, передающееся по наследству, хотя, в некоторых случаях дальтонизм является приобретенным. Заключается заболевание в том, что человек не в состоянии различать цвета. Лишь в единичных случаях больной не может различать никакие цвета. Чаще эта аномалия касается некоторых цветов. Причем в такой выборочной форме дальтонизм совсем нередок. Если заболевание не является генетически обусловленным, оно может быть следствием какого-либо недуга сетчатки глаза или зрительного нерва. При этом подобная форма заболевания распространяется лишь на один глаз. Обнаружена эта болезнь в восемнадцатом веке Джоном Дальтоном, который сам страдал цветовой слепотой и подробно охарактеризовал болезнь. В честь него болезнь и получила свое название.

ЦВЕТОВЕДЕНИЕ — это комплексная наука о цвете, включающая систематизированную совокупность данных физики, физиологии и психологии, изучающих природный феномен цвета, а также совокупность данных философии, эстетики, истории искусства, филологии, этнографии, литературы, изучающих цвет как явление культуры.

ЦВЕТОВОЙ КЛИМАТ — эмоциональная атмосфера, сформированная окружающими цветами, которые оказывают на человека воздействие психического и физического порядка. Психологическое воздействие связано с личным свойством мозга перерабатывать зрительную информацию и реагировать на нее. На физиологические функции человека цвет влияет, меняя ритм пульса, дыхание. При помощи цвета можно придать пространству определенную атмосферу, цветовой климат.

ЦВЕТОВОЙ КРУГ — способ представления непрерывности цветовых переходов, созданный на основе цветов замкнутого спектрального ряда. Исаак Ньютон замкнул ряд спектральных цветов в круг, в котором цвета расположены в той же последовательности, как и в спектре, добавив к семи спектральным цветам пурпурный, расположив его между красным и синим. В дальнейшем другими исследователями были предложены 12-частный, 24-частный и другие варианты цветового круга. Цветовой круг используется художниками, дизайнерами для создания гармоничных цветовых систем.

ЦВЕТОВОЙ РЯД — это последовательность цветов, у которых, по крайней мере, одна характеристика общая, а другие закономерно изменяются от одного цвета к другому. Цветовые ряды имеют свои названия в зависимости от того, какие характеристики изменяются. Например, разбелы дают ряд убывающей насыщенности и возрастающей светлоты. Зачернения дают ряд убывающей насыщенности и светлоты. Смешение цвета с равным по светлоте серым дает ряд убывающей насыщенности.

ЦВЕТОВОЙ ТОН — качество хроматического цвета, признак цвета, который познается через ощущения и определяется словами «синий», «зеленый», «красный», «желтый» и т. д. Обозначается усредненной длиной волны, которая соответствует определенному участку спектра. Цветовой тон зависит от избирательного спектрального пропускания прозрачных предметов и избирательного спектрального отражения непрозрачных предметов, рассматриваемых в отраженном свете. В нашем сознании цветовой тон ассоциируется с цветом хорошо знакомых предметов. Многие наименования цветов произошли от объектов с характерным запоминающимся цветом, например, «малиновый», «вишневый», «изумрудный», «лимонно-желтый» и т. д.

ЦВЕТОВЫЕ АССОЦИИ — явление, заключающееся в том, что данный цвет возбуждает те или иные эмоции, представления, ощущения, то есть воздействием цвета возбуждается не только зрение, но и другие органы чувств, а также воображение, память о виденном или пережитом. Можно классифицировать цветовые ассоциации следующим образом: весовые (легкие, тяжелые, воздушные, невесомые...), температурные (горячие, теплые, холодные, пламенеющие, леденящие...), осязательные (мягкие, жесткие, колючие, нежные...), пространственные (выступающие, отступающие, близкие, далекие...), акустические (тихие, громкие, звонкие, музыкальные, свистящие, лающие...), вкусовые (сладкие, вкусные, горькие, сухие, слизавые...), возрастные (детские, молодежные, стариковские...), сезонные (весенние, летние, зимние, осенние...), этические (мужественные, сентиментальные, смелые...), эмоциональные (веселые, грустные, скучные, спокойные, драматические, трагические...), культурные (напоминающие колорит всевозможных явлений культуры — от живописи знаменитых художников до изделий кулинарного искусства). Восприятие цвета и эстетическое переживание его существенно зависит от ассоциаций, вызываемых цветом.

ФОРМА (от лат. forma — форма, внешний вид) — понятие философии, определяемое относительно к понятиям содержания и материи; взаимное расположение границ (контуров) предмета, объекта, а также взаимное расположение точек линии.

ФИЛОСОФСКОЕ ПОНИМАНИЕ ЦВЕТА — учение о цвете с точки зрения философии. Истоки философского понимания цвета появились в философских изысканиях древних греков. Далее философский этап сменяется богословским, цвету уделяется внимание в средневековой схоластике, эстетике, теологии. В Новое время философское понимание цвета и света пополняется результатами научных открытий в этой области. Позднее значимость научных открытий в области света и цвета приводит к перемещению этих тем из сферы философии в сферу научного знания. В настоящее время понимание цвета представлено во многих областях науки как естественнонаучного, так и социально-гуманитарного цикла (физике, биологии, физиологии, психофизиологии, нейропсихологии, психологии, лингвистике и др.). Предмет цвета остается и в поле зрения философии (В. Гёте, Р. Штайнер, В. Оствальд, Э. Кассирер), но их толкования учитывают результаты естественнонаучных открытий в этой области. Исключение составляет А.Ф. Лосев, который возвращает тему света и цвета в сферу чисто философского знания.

Список литературы

- Волков Н. Н.** Цвет в живописи. М.: Искусство, 1985. 480 с.
- Выготский Л. С.** Воображение и творчество в детском возрасте: психол. очерк: кн. для учителя. М.: Просвещение, 1991. 93 с.: ил.
- Выготский Л. С.** Психология искусства. М.: Искусство, 1986. 573 с.
- Гете И. В.** Об искусстве. М.: Искусство, 1975. 624 с.
- Зайцев А. С.** Наука о цвете и живопись. М.: Искусство, 1986. 147 с.
- Ивенс Р. М.** Введение в теорию цвета. М.: Мир, 1964. 442 с.
- Иттен И.** Искусство цвета. М.: Изд. Д.Аронов, 2004. 96 с.
- Кандинский В. В.** О духовном в искусстве. М.: Архимед, 1992. 108 с.
- Леонтьев К.** Музыка и цвет. М.: Знание, 1961. 64 с.
- Люшер М.** Цветовой тест Люшера. СПб.: Сова, 2002. 192 с.
- Миронова Л. Н.** Цветоведение. Мн.: Высш. шк., 1984. 286 с.
- Паранюшкин Р. В., Хандова Г. Н.** Цветоведение для художников: колористика. Ростов-на-Дону: Феникс, 2007, 98 с.: ил.
- Петренко В. Ф.** Многомерное сознание: психосемантическая парадигма. М.: Новый хронограф, 2010. 440 с.: ил.
- Петренко В. Ф.** Образ России глазами россиян и иностранцев. М.: Изд-во Моск. гуманитарного университета, 2009. 271 с.: ил.
- Сурина М. О., Сурин А. А.** История образования и цветодидактики (история систем и методов обучения цвету). Серия «Школа дизайна». М.: МарТ; Ростов-на-Дону: МарТ, 2003. 352 с.
- Яньшин П. В.** Психосемантика цвета. СПб.: Речь, 2006. 368 с.