

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей

«Детская художественная школа»

**Методическая разработка
«Цвет в композиции»**

Шалапугина О.М.
Преподаватель МБОУ ДОД
«Детская художественная школа»

г. Югорск
2014г.

Аннотация

Методическая разработка «Цвет в композиции» создана не случайно. Дети очень любят рисовать, особенно композиции на различные темы. И чтобы композиция выглядела выигрышно, необходимо знать ряд правил не только в построении, но и работы в цвете. Данная разработка это комплекс информации по цветоведению. Выполненные красивые и интересные композиции способны украсить интерьер и просто создать хорошее настроение. Методическая разработка имеет практическое применение в системе дополнительного образования, предназначена для педагогов для работы с обучающимися среднего и старшего школьного возраста (10-17 лет) так как информация раскрывает потребности в знании цветоведения на занятиях предмета композиция. Данная разработка может так же применяться на уроках по декоративной композиции и ДПИ.

Актуальность

Всегда вставал вопрос, какие цвета в композиции лучше использовать, в каком соотношении, как гармонично сочетать их между собой. Рассматриваемые темы методической разработки оказывают помощь при подготовке к занятиям.

Удачно разработанными композициями можно украсить интерьер школы или дом, или же участвовать с ними в различных конкурсах и выставках. Знания законов цветоведения удачно применяются и в дизайне различной направленности.

Пояснительная записка

Многие исследователи зрительного процесса, феномена цветного зрения и колористического строя произведений архитектуры, живописи, прикладного и декоративного искусства обратили внимание на функциональные возможности цвета: создание эмоционального психологически направленного фона при восприятии; цветовое формирование самого воспринимаемого объекта; умение вызвать положительную эмоциональную оценку самой палитрой, которая создает образ объекта относительно независимо от него самого. Это особое состояние палитры, обладающей колористической эстетической «самоценностью», принято называть гармонией.

Данная методическая разработка может стать основой для проведения занятий по предмету композиция в области цветоведения. В ней предложен материал, который рекомендуется взять по исследуемым темам.

В приложении предложены схемы, таблицы, рисунки, текстовые задания, сценарии занятий.

Цель: Создание условий для творческого развития через знакомство с законами цветоведения в композиции.

Задачи:

- познакомить с основами цветоведения;
- учить выполнять цветовые варианты упражнений и композиций;
- формировать эстетический вкус;
- воспитывать аккуратность, внимательность.

Принципы реализации материала:

Учет возрастных особенностей. Информация по темам определяется возрастными особенностями обучающихся. Все построено на основе постепенного увеличения степени сложности материала на занятиях композиции.

В основу работы с цветоведением положена определенная последовательность практических заданий.

Системность в отборе и преподавании образовательного материала, интеграции задачи и интеллектуально-познавательного, художественно-эстетического, социального развития обучающегося, обогащение содержания образования.

Образовательный процесс включает:

- гибкое содержание;
- педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно-ориентированное развитие каждого обучающегося;
- создание условий для развития различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов, потребностей самих детей.

Результат. За период обучения композиции дети приобретают определенные знания, умения и навыки и должны:

Знать:

- знать ахроматические цвета;
- знать хроматические цвета;
- знать группы контрастных тонов;
- знать группы нюансных тонов;
- знать о ритме цветовых пятен;
- знать пропорции цвето – тональных отношений;
- знать, как выделять главное с помощью изменения насыщенности и светлоты цвета;
- знать изменение цвета по насыщенности и светлоте;
- знать возможные сочетания контрастных и нюансных цвето- тональных отношений;
- знать группы родственно - контрастных цветов;
- знать группы контрастных цветов;
- знать пары контрастных цветов и способы их гармонизации;
- знать гармоничные цветовые сочетания.

Уметь:

- выполнять тональную шкалу;
- выполнять таблицы группы контрастных тонов;
- выполнять таблицу группы нюансных тонов;
- выполнять ритм цветowych пятен;
- уметь передавать «состояние» в пейзаже;
- уметь выполнять таблицу - «изменение цвета по насыщенности и светлоте»;
- выполнять все возможные сочетания контрастных и нюансных цвето - тональных отношений;
- выполнять группы родственно - контрастных цветов;
- выполнять группы контрастных цветов;
- выполнять пары контрастных цветов и способы их гармонизации;
- выполнять гармоничные цветовые сочетания;
- разрабатывать цветовые композиции.

Введение

Цветовые системы. История науки о цвете.

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.

Колористика - это раздел науки о цвете, изучающий теорию применения цвета на практике в различных областях человеческой деятельности.

Многообразие наблюдаемых в природе цветов художники и ученые издавна стремились привести в какую-либо систему – расположить все цвета в определенном порядке, выделить среди них основные и производные. Это было продиктовано потребностями практической деятельности и науки, таких областей научного знания, как биология, минералогия, медицина. Большое значение систематизация цветов имеет для теории живописи, архитектуры и дизайна.

Если проследить историю систематизации и классификации цветов, то ее можно подразделить на два больших периода: первый – с доисторических времен по XVI в. и второй – от XVII в. до наших дней.

В первый период классификация цветов строилась на основе культовой мифологии и на эстетических оценках цвета (с учетом некоторых, часто практических, моментов). Так, первобытные народы отождествляли цвета с наиболее ценными для них веществами и жизненно важными стихиями. Такими являлись кровь, молоко, огонь, земля. Им соответствуют красный, белый и черный. С дальнейшим развитием земледелия, скотоводства, с выявлением главных богов эта триада цветов усложняется. Например, у греков и китайцев к ней

присоединился желтый, у китайцев и египтян – синий цвет неба, а у всех народов – зеленый цвет растительности.

Более сложные общественные отношения и развитие науки в эллинистическую пору античной культуры вносят изменения в классификацию цветов и их сочетаний: цвета делят на благородные и низкие, культурные и варварские, темные и яркие. В это время появляется деление на цвета архитектурной полихромии и цвета живописи. Но надо отметить, что остается еще классификация цвета на основе мифологической традиции.

Христианская религия и ее догматы в средневековой Европе подразделяют цвета на «божественные» и «богопротивные»: первые – это главные, почитаемые и прекрасные, остальные – второстепенные, или презираемые (серый и коричневый). В странах Ближнего Востока большое влияние на классификацию цвета оказывал ислам. В эпоху Возрождения в Европе получили распространение античная и средневековая классификация цвета, дополненные Леонардо да Винчи «практически живописной» системой цветов, которая основывалась на минимальную палитру живописца. Леонардо да Винчи выделил четыре главных цвета в природе: желтый, синий, красный, зеленый. Как видим, усложнение культуры вело к усложнению проблемы классификации цветов.

С середины XVII в. меняются представления о природе цвета. Основы современных научных понятий о цвете заложены И. Ньютоном в опубликованной им в 1672 г. работе «Новая теория света и цвета». Ньютон впервые проводит деление науки о цвете на две части: объективную (физическую) и субъективную, связанную с чувственным восприятием. Он установил, что солнечный свет имеет сложный состав и состоит из излучений с различными показателями преломления, что однородное излучение не может изменить своего первоначального цвета, каким бы преобразованием оно не подвергалось. Получив солнечный спектр и дав объяснение его природе, Ньютон положил начало линейной систематизации цветов. Эти цвета он разделил на однородные (первичные, или простые) и неоднородные (производные). Семь «простых» спектральных цветов и один – пурпурный, образованный смешением крайних цветов спектра, послужили основой для систематики цветов в виде круга. Ньютон дал правильное объяснение цветам естественных тел, поверхностей предметов. Ему принадлежат первые опыты по оптическому смешению цветов.

В конце XVIII в. к системе цветов в виде круга пришел В. Гете, предложив новый способ классификации цветов – по физическому принципу. Построенный им цветовой круг состоит из трех пар контрастных цветов. Основой круга служит треугольник главных цветов. Желтый и синий соответствуют светлому и темному и являются первичными цветами, т.к. возникли из противоположностей. Красный цвет Гете рассматривал как усиление желтого, фиолетовый – синего. В 1772 г. немецкий ученый Ламберт (1728–1777) попытался построить классификацию цветов, отображающую изменение цвета по светлоте и насыщенности. В 1810 г. свою теорию

цвета опубликовал немецкий живописец Филипп Отто Рунге (1777–1810), в которой он впервые занялся вопросом малонасыщенных цветов. В результате его трудов цветовая система приобрела третье измерение. Немецкий художник построил «цветовой шар», в котором соединились спектральные и ахроматические цвета, разбеленные, зачерненные.

В XIX в. Г. Гельмгольц (1821–1894) в своих работах уточняет вопрос об основных цветах – красном, зеленом и синем, дающих в слагательных смесях все остальные цвета спектра в любой насыщенности. Физиологическая оптика приняла эту триаду за основу. Однако не утратила своего значения и триада основных красок – красной, желтой и синей, которые составляют основу цветового круга.

Г. Гельмгольц установил три компонента для характеристики цветов: цветовой тон, насыщенность и светлоту. Э. Геринг (1834–1918) определил три области исследования цвета: физическую, физиологическую, психологическую. В. Максвелл (1831–1879) опубликовал свои работы по изучению восприятия цветов, которые заложили основы трехкомпонентной теории зрения.

Таким образом, к концу XIX в. завершился основной период научного познания различных частных явлений в области цвета, цветовые системы дифференцировались и специализировались применительно к каждой отрасли науки или производства.

В начале XX в. продолжается процесс дифференциации и специализации наук и производства. Появляется потребность в точном наименовании, классификации и систематизации цветов. Начало XX в. – новый период создания научных систем, разработки способов количественной оценки и измерения цвета.

Огромная работа в области систематизации цветов была проделана рядом ученых: В. Оствальд (1853–1932) – «цветовое тело» Оствальда, А.Г. Манселл (1859–1918) – пространственная модель, основанная на цветовом шаре Рунге, Ж. Гилдон и В. Райтон – точные исследования по определению функций сложения цветов.

Вклад в науку о цвете в это время внесли и выдающиеся художники, такие как В. Кандинский и П. Клее.

В настоящее время японским институтом цвета разработана новая «Практическая цветовая координационная система» (усовершенствованный вариант системы А. Манселла). В России опубликованы работы Мюнхенского института прикладной цветотехники, посвященные систематизации цветов.

Рассматривая вопрос классификации и систематизации цвета, необходимо отметить значимость цветовых гармоний как объекта изучения, так как проблемы цветовой гармонии принадлежат к наиболее сложным проблемам эстетики. Этим и обуславливается внимание к проблеме гармонии цвета многочисленных специалистов: архитекторов, дизайнеров, художников и теоретиков искусства.

Материалы и инструменты

Для работы в цвете над упражнениями и композицией могут понадобиться материалы:

- Акварель;
- гуашь;
- кисти беличьи, колонковые, синтетические различных номеров;
- бумага ФА-3, ФА-4, ФА-5;
- линейка, циркуль, простой карандаш, ластик, палитра.

Содержание тем

Методическая разработка учитывает последовательность тем по станковой композиции.

Тема 1: Ахроматические цвета.

Здесь используются только оттенки серого, от белого до черного. Чистые ахроматические цвета (без примесей оттенков цвета) в природе практически не существуют. Всегда черный (или серый) будет иметь тот или иной оттенок. К черному цвету стремится любой цвет при снижении яркости (например, при уменьшении освещенности до полной темноты). При увеличении яркости любой цвет стремится к белому.

Все цвета во всем их многообразии делят на две большие группы: цвета ахроматические и цвета хроматические.

В зависимости от освещения и способности поверхности отражать свет в том или ином количестве можно составить постепенный ряд ахроматических тонов, начиная от белого и кончая черным. Расположенные в порядке убывающей светлоты ахроматические цвета образуют ряд, в котором можно выделить пять основных относительно определенных ступеней – это черные, темно-серые, серые, светло-серые, белые тона.

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

гармонии серых тонов создают ощущение спокойствия.

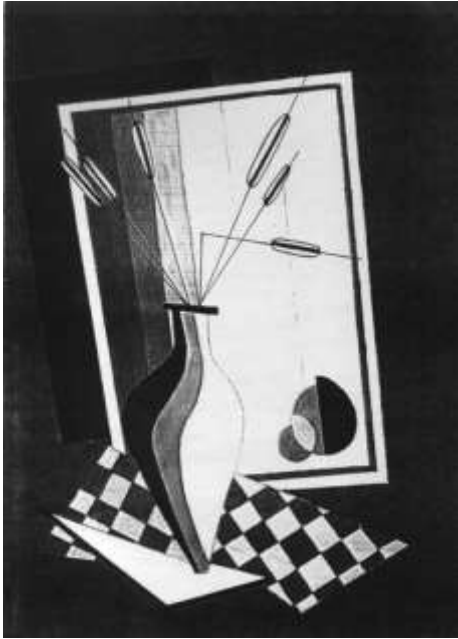
Тема 2: Двухтоновые и трехтоновые ахроматические композиции

Двухтоновые ахроматические композиции можно рассматривать как простейшие тональные решения – белое по черному фону или черное по белому фону.

Введение в композицию третьего тона сразу повышает выразительные возможности светлотных отношений, так как изобразительные возможности трехтоновых композиций (по сравнению с двухтоновыми) значительно богаче благодаря появлению нового выразительного средства – светлотного

взаимодействия цветов. В трехтоновых композициях расширяются возможности выражения в них различного эмоционального состояния: от спокойного до экспрессивного. Следует отметить, что в сложных многотоновых композициях мы чаще сталкиваемся не с двумя, а с большим числом светлотных градаций.

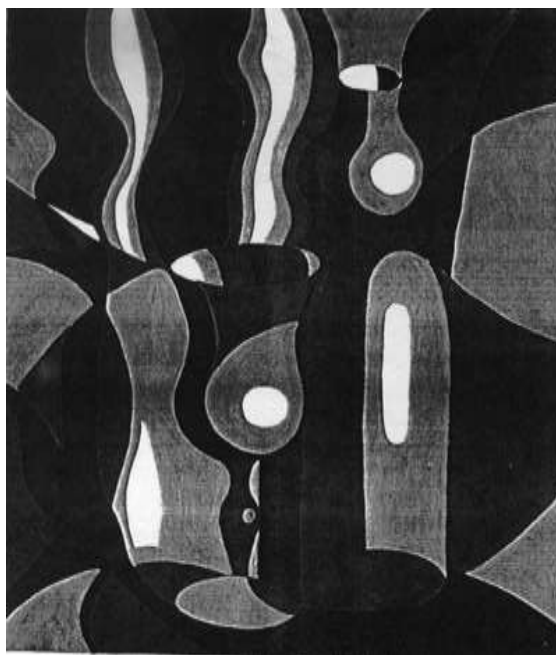
Итак, необходимым условием для полного проявления изобразительных и выразительных возможностей ахроматических композиций надо считать наличие трех тонов. В трехтоновых композициях возникает многоплановость: или белый и черный по серому тону, или белый и серый по черному фону, или, в отдельных случаях, черный и серый по белому фону. Художнику в этих случаях необходимо сгармонизировать элементы композиции – каждый в отдельности и один с другим. Каждый из элементов (и планов) в трехтоновой композиции имеет определенную долю самостоятельности (как части целого). В трехтоновых композициях проявляется их сложность.

Согласованность элементов композиции должна соответствовать закону соподчинения (один элемент должен доминировать, подчиняя себе остальные).

Предположим, композиция построена на белом, черном и сером тонах, причем последний отстоит равно как от белого, так и от черного. Имеем пропорцию: контраст между белым и черным = контраст между белым и серым; контраст между белым и серым = контраст между серым и черным.

Другой пример: композиция также построена на трех тонах – белом, черном и сером, но серый темнее, чем в первом случае, он сдвинут в сторону черного.

Здесь имеет место другая пропорция, основанная на неравенстве частей (контрасте): контраст между белым и черным = контраст между белым и серым; контраст между белым и серым = контраст между серым и черным.

Как видим, закон пропорциональности в трехтоновых композициях проявляется в двух направлениях: он утверждает или равенство контрастов тонов и тем самым идею статики, или неравенство этих тонов и тем самым идею динамики.

Перейдем теперь к трем условиям, от которых зависит эмоциональная выразительность ахроматических композиций. В то же самое время эти условия определяют и основные направления построения трехтоновых композиций.

Первое условие – светлотный диапазон ахроматических тонов.

В композиции могут участвовать два крайних цвета (белый и черный) и какой-нибудь серый, например средний серый; тогда мы имеем полный светлотный диапазон тонов ахроматического ряда. В композиции, однако, может быть использована только часть ахроматических тонов, например, от белого до среднего серого тона и от среднего серого до черного; тогда уже речь идет соответственно о светло-сером и темно-сером светлотных диапазонах. Наконец, в ряде композиций целесообразно использовать только серые тона, исключая белый и черный. В этом случае мы имеем светлотный диапазон, простирающийся от светло-серых до темно-серых тонов; он носит название средне-серого.

В зависимости от избранного светлотного диапазона меняется общее тональное состояние композиции и, что очень существенно, ее эмоциональное воздействие.

Трехтоновые композиции полного светлотного диапазона отличаются большой контрастностью и напряженностью, они наиболее активны и экспрессивны, причем степень

динамичности светлотных контрастов особенно значительна при условии, когда серый цвет сдвинут в сторону белого цвета или черного.

Правда, активное звучание светлотного контраста при использовании полного диапазона тонов до некоторой степени затрудняет применение последнего в хроматических композициях (дело в том, что цвет в этом случае отступает на второй план). В то же время композиции с полным светлотным диапазоном хорошо воспринимаются на значительном расстоянии, не случайно они широко используются при оформлении общественного интерьера.

Композиции светло-серого диапазона, где в качестве темного выступает серый средний тон, характеризуются легкостью, мягкостью, воздушностью, они более лиричны, интимны и нежны по своему тональному состоянию. В них отсутствуют сильные светлотные противопоставления и контрасты, отсюда большая обобщенность, цельность тонального состояния, более спокойное эмоциональное звучание.

Композиции средне-серого диапазона по сравнению со всеми другими наиболее нейтральны: они спокойны, сдержанны, лишены динамической напряженности тональных отношений и, пожалуй, полнее всего реализуют идею статики. Более того, сами по себе композиции средне-серого диапазона даже маловыразительны. Вместе с тем их тональное состояние открывает богатые возможности для взаимодействия цветовых тонов в хроматических композициях.

Композиции темно-серого диапазона (самый светлый – средний серый или близкий к нему, самый темный – черный тон) характеризуются в целом затемненностью, известной сумрачностью, суровостью. Светлотные контрасты сдержанны. В силу этого композиции темно-серого диапазона способны вызывать чувство грусти, в них ощущается настроение драматизма и трагедийности.

Итак, правильный выбор светлотного диапазона в соответствии с поставленной творческой задачей – важное условие построения трехтоновых ахроматических композиций. в качестве главной цели оно преследует создание определенного светлотно-тонального состояния композиции.

Второе условие – взаимодействие светлотных тонов (или светлотный контраст тонов).

Указанное взаимодействие реализуется в любом диапазоне (полном, светло-сером, темно-сером и средне-сером). Решающее значение здесь имеет отношение серого тона к белому и черному (при полном диапазоне) или серого к самому светлому и самому темному (при других диапазонах).

Известно, что условием любого изображения на плоскости является заметность пятен и форм, которая, прежде всего, зависит от их относительной светлоты и уже затем от площади, ими занимаемой, а также от резкости и жесткости контурных очертаний. Поэтому выразительность ахроматических композиций определяется, главным образом, выступанием

светлых пятен и отступанием темных по отношению одного к другому и к фону, причем последним в большинстве случаев является серый цвет. Именно пятна и образуют в первую очередь рисунок формы элемента. Если один из элементов (черный или белый) играет обычно главную роль в композиции, то другие, наоборот, лишь поддерживают, дополняют и развивают основную.

Итак, взаимодействие светлотных тонов в композиции может быть для каждого диапазона реализовано в трех вариантах.

1. Серый промежуточный цвет является средним по отношению к самому светлому и самому темному, одинаково контрастирует с ними обоими и психологически равно отстоит от них. Это обстоятельство создает благоприятные условия для одинаковой читаемости светлого и темного тонов (при одинаковой площади, ими занимаемой). Достижимый светлотный контраст (равноступенный), как уже говорилось, утверждает принципы статики.
2. Серый промежуточный цвет сдвинут в сторону темного и вместе с последним заставляет сильнее звучать элементы, образованные светлым цветом (неравноступенный динамический контраст). Сближение серого с темным повышает заметность светлых пятен. Иногда площади самых светлых пятен берутся очень небольшими; в этом случае они будут выступать еще сильнее, создавая эффект свечения.
3. Серый промежуточный цвет сдвинут в сторону светлого, что заставляет сильнее звучать композицию, образованную темным (тоже неравноступенный динамический контраст).

Третье условие – пропорциональные отношения площадей, занимаемых каждым тоном.

Очень важно, чтобы пропорциональные отношения площадей, занимаемых каждым тоном, характеризовались определенностью, ясностью. Это может достигаться двумя способами.

Отношения площадей строятся на принципе одинаковости, то есть все три тона занимают зрительно одинаковые площади. В данном случае композиция тонально статична, наиболее уравновешенна. Правда, надо сделать одну оговорку: если три тона занимают зрительно равные площади, а ритмический рисунок форм отличается острой динамичностью, то последняя невольно переносит напряженность и на отношения тонов (экспрессия формы сильнее действует на психику человека, чем экспрессия тона). Но когда и формы статичны, равенство площадей только усиливает ощущение покоя.

На рис. 7 представлена композиция, решенная в полном светлотном диапазоне. Каждый из этих цветов (белый, черный и серый) занимает примерно одинаковые площади – имеем принцип статики. Динамическое состояние в композиции обеспечивается сближением серого

цвета с черным – имеем динамический контраст. Понятно, что такое сближение способствует активизации белого цвета. В результате белый узор доминирует. Динамичность композиции усиливается, кроме того, асимметричностью форм, характером ритмического движения мотивов.

Рис. 7. Ахроматическая композиция

Понятно, что динамический контраст светлот обеспечивается и в другом варианте: когда серый цвет сближается по светлоте с белым, это способствует активизации черного цвета, последний становится главным рисующим цветом.

В целом же контраст одного из тонов с двумя другими по светлоте и в сочетании с контрастом рисующего цвета по отношению к двум другим по площади обеспечивает наиболее сильное динамическое состояние композиции. Наоборот, сближение площадей, занятых тремя различными тонами, в значительной мере стимулирует статическое состояние композиции. Следует помнить, что из перечисленных трех условий, определяющих выразительные возможности трехтоновых композиций, наиболее активным и действенным является взаимодействие светлотных тонов, или светлотный контраст тонов. Это взаимодействие способно привести композицию в статическое уравновешенное состояние (равноступенный контраст цветов) или придать ей динамическую направленность (неравноступенный контраст цветов).

Особо надо остановиться на эффекте свечения одного тона при контрасте самого светлого тона по отношению к двум другим в случае, когда светлый тон занимает малую площадь. Данный прием находит широкое применение в однотоновых гармоничных сочетаниях цветов, когда ахроматические цвета заменяются цветами одного цветового тона в контрастных отношениях по светлоте и площади.

Тема 3: Хроматические цвета.

Хроматические цвета — это весь многомиллионный спектр цветовых оттенков. В качестве примера можно привести фотографии: черно-белые представлены ахроматическими цветами, цветные — хроматическими цветами.

Цвет является могущественным психологическим фактором. Цвета вызывают в людях сильнейшие эмоции, которые могут стать причиной провала или же заключения сделки. Таким образом, если вы продвигаете свой продукт на рынке, вам необходимо знать какое влияние оказывают, хотя бы основные цвета.

Начнем мы с того, что определим, какие ассоциации возникают у людей, когда они видят определенные цветовые гаммы.

Красный цвет:

Позитивные ассоциации: Любовь, теплота, волнение, страсть, пища

Негативные ассоциации: Опасность, гнев.

Синий цвет:

Позитивные ассоциации: Власть, профессионализм, надежность, спокойствие

Негативные ассоциации: Тоска, печаль

Зеленый цвет:

Позитивные ассоциации: Природа, жизнь, деньги

Негативные ассоциации: Гниение, токсичность, болезнь

Оранжевый цвет:

Позитивные ассоциации: Доступность, творческое начало, веселье, молодость

Негативные ассоциации: Некачественная дешевая продукция

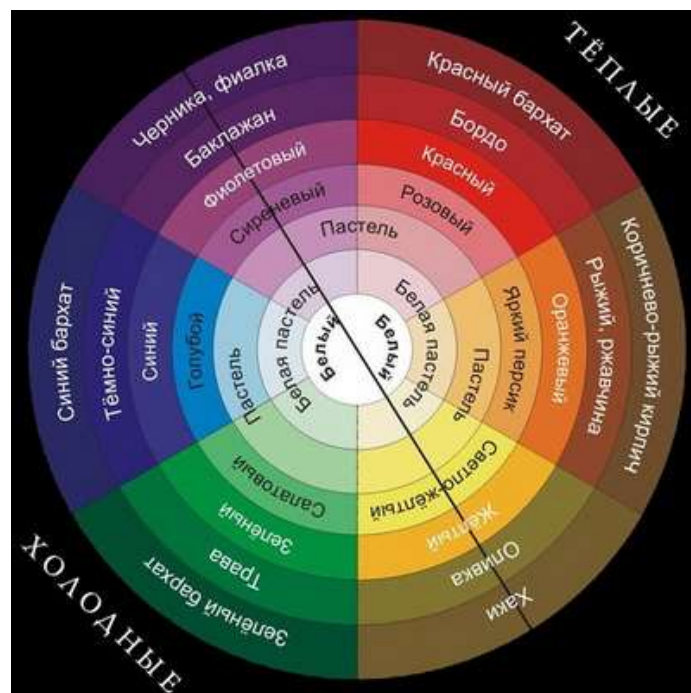
Фиолетовый цвет:

Позитивные ассоциации : Величие, роскошь, фантазия, мечты

Негативные ассоциации: Кошмар, сумасшествие

Иными словами у людей с каждым цветом связаны как позитивные, так и негативные ассоциации.

Тема 4: Группы контрастных цветов

Контрастными по отношению друг к другу считаются два цвета, между которыми на цветовом круге находятся три промежуточных цвета (эти пары выборов часто путают с дополнительными цветами).

Таких пар цветов шесть, по количеству пар цветов в основном цветовом круге.

Подобные пары цветов очень часто использовались в одежде скоморохов, эти сочетания максимально броски и навязчивы.

Надо помнить, что использование насыщенных контрастных цветов - это очень жесткое сочетание, его нельзя использовать в равных по объему плоскостях и массах. Но, используя контрастный цвет как небольшой акцент, например, голубые цветы на желтой бумаге, мы достигнем ярких, эффектных сочетаний. Они будоражат и повышают жизненный тонус.

Использование контрастных точек и штрихов способно придать жизнь и шарм скучному дизайну, подобие тому - капля перца, способная изменить вкус пресного блюда. Но надо помнить, что стоит только переборщить с перцем, и блюдо становится несъедобным.

Совсем иное впечатление возникнет при использовании разбеленных контрастных сочетаний (с добавлением ахроматических цветов), например, таких как кремово-желтый и

серо-голубой. Чем более разбелены контрастные цвета, тем меньше ограничений в их использовании в одном пространстве.

Вообще ахроматические цвета способны спасти любую выборку цветов, даже контрастную. Об этом речь пойдет далее.

При соотношении двух противоположностей, по какому либо качеству, свойства каждого из группы приумножается. Так, например, длинная полоска кажется еще длиннее рядом с короткой.

При помощи 7 контрастов можно подчеркнуть в цвете то или иное качество.

Существует 7 контрастов:

1 Контраст по тону построен на разнице между цветами. Он представляет собой комбинирование цветов, приближенных к определенным спектрам.

Этот контраст влияет на подсознание. Если рассматривать цвет, как источник информации об окружающем мире, то такое сочетание будет нести информационное послание. (а в некоторых случаях вызывать эпилепсию).

2 Контраст светлого и темного. Самым выразительным примером является сочетание белого и черного.

Прекрасно подойдет для достижения эффекта определенности.

Как уже говорилось в статье о светлоте цвета: разницу между светлым и темным увидеть проще, чем соотнести оттенки. За счет этого контраста можно достичь объемности и реалистичности изображения.

3 Контраст холодного и теплого основан на разнице «тормозящих» и возбуждающих цветов.

Для создания теплового контраста цвета, в чистом виде, цвета берутся одинаковые по светлоте.

Этот контраст хорош для создания образов с разной активностью: от «снежной королевы» до «борца за справедливость».

4 Контраст дополнительных цветов. Дополнительными называют цвета, при смешивании которых получается серый цвет. Если смешивать спектры дополнительных цветов, то получается белый цвет.

В круге Иттена, эти цвета стоят напротив друг друга.

Это наиболее сбалансированный контраст, так как вместе дополнительные цвета достигают «золотой середины» (белого), но проблема заключается в том, что они не могут создать ни движения, ни достижения цели. Поэтому эти сочетания редко используются в повседневности, так как создают впечатление накала страстей, а в таком состоянии тяжело находиться долго.

5 Симультанный контраст – его не существует вне нашего восприятия. Этот контраст более других подтверждает стремление нашего сознания к золотой середине.

Симультанный контраст – это создание иллюзии дополнительного цвета на соседнем оттенке.

Более всего это проявляется в сочетании черного или серого с ароматичными (отличным от черно-белого) цветами.

Если сосредоточенно смотреть на каждый серый прямоугольник по очереди, дожидаясь, когда глаз устанет, то серый изменит оттенок на дополнительный по отношению к фону.

На оранжевом, серый примет синеватый оттенок,

На красном – зеленоватый,

На фиолетовом – желтоватый оттенок.

Этот контраст скорее вреден, чем полезен. Для его погашения следует в изменяемый цвет добавить оттенок основного. Точнее, если в серый цвет добавить желтизны и определить его на оранжевый фон, то симультанный контраст сведется к нулю.

6 Контраст по насыщенности. С понятием насыщенности можно ознакомиться здесь.

Добавлю, что к ненасыщенным цветам могут также относиться затемненные, засветленные, сложные не яркие цвета.

Чистый контраст по насыщенности строится на основе разницы между ярким и не ярким цветами в одной светлоте.

Этот контраст дает ощущение выдвижения вперед ярких оттенков на фоне не ярких. С помощью контраста по насыщенности можно подчеркнуть деталь гардероба, расставить акценты.

7 Контраст по размеру цветочных пятен. Основан на количественной разнице между цветами. В этом контрасте можно достигнуть равновесия или динамики.

Замечено, что для достижения гармонии светлого должно быть меньше, чем темного.

Чем светлее пятно на темном фоне, тем меньше для равновесия оно занимает пространства.

При цветах равных по светлоте пространство, занимаемое пятнами, равно.

Тема 5: Группы нюансных тонов

Монохроматические цвета

Рассмотрим характерные признаки нюансных цветовых отношений. Нюансное гармоническое цветосочетание — это такое сочетание, главной чертой которого является сближенность или сходство цветов. Существуют различные нюансные гаммы. Монохроматическая гамма — сочетание оттенков в пределах одного цветового тона (например, синий, средне-синий, светло-синий). Гамма из цветов разного цветового тона, близко расположенных в круге спектральных цветов (например, красный и красно-оранжевый, синий и фиолетовый и т.п.). Гамма, построенная на сочетании двух близких по тону цветов и промежуточного цвета, полученного из их смеси (например, желтый, оранжевый, желто-оранжевый). Ахроматическая гармония — сочетание разных по светлоте оттенков серого цвета. Гамма, основанная на сочетании ахроматических и хроматических цветов (например, серый и голубой, серый и желтый). Монохроматические цвета - это комбинации яркости и насыщенности в пределах одного и того же цвета. Такое сочетание называют еще нюансным. В оформлении используются оттенки одного цвета (составляющие одного и того же сегмента круга). Такая композиция способствует поддержанию атмосферы спокойствия и отдыха, если для нее выбираются цвета из холодной части круга, и атмосферы мягкой открытости, способствующей общению и активности, если используются цвета из теплой части круга.

Монохромная или одноцветная композиция состоит из цветов одного спектра цветового круга, где один цвет представлен различными оттенками и тонами. Помимо цветовых переходов между основными цветами, существует их тоновая растяжка. Каждый цвет имеет свою плотность. Самая маленькая плотность у желтого, вариации его насыщенности невелики — от светло-лимонного до густо-золотой охры. Синий же или красный могут уплотняться до черного. Растяжка цвета от самого светлого до самого темного и есть его тоновые возможности. Чем больше растяжка, тем больше оттенков. Последовательность тонов различной насыщенности называется тональным масштабом.

Тема 6: Ритм цветowych пятен.

Ритм

Четкость восприятия композиции, ее запоминаемость напрямую зависят от ритма. Ритм может проявлять себя во многих ипостасях — от блоков на странице до пауз и стоек в шрифтовых композициях. Чем монотоннее ритм — тем скучнее композиция. Мозг не любит монотонности. В тексте страницы и композициях важен ритм изображений, элементов и пауз.

Композиция на ритме

Одна из самых распространенных композиций, ибо ритм — основа жизни. Даже в самых статичных композициях можно отыскать проявления ритма — ритм пятен, цвета, линий, ритм движения и др.

В произведениях изобразительного искусства, как и в музыке, можно различать активный, порывистый, дробный ритм или плавный, спокойный, замедленный.

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

Ритм может быть задан линиями, пятнами света и тени, пятнами цвета. Можно использовать чередование одинаковых элементов композиции, например фигур людей, их рук или ног. В результате ритм может строиться на контрастах объемов. Особая роль отводится ритму в произведениях народного и декоративно-прикладного искусства. Все многочисленные композиции разнообразных орнаментов построены на определенном ритмическом чередовании их элементов.

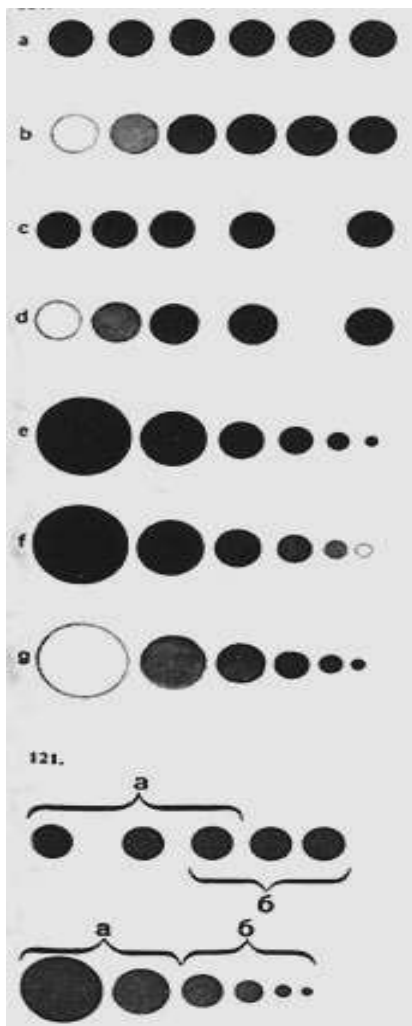
Ритм является одной из "волшебных палочек", с помощью которых можно передать движение на плоскости.

Ритмы различают:

- по содержанию: колористический (цветовой), композиционный и др.;
- по направленности движения: вертикальный, волнообразный и др.;
- по характеру чередования: единый, мерный, повторяющийся, размеренный, своеобразный, сложный, стройный, чёткий;
- по образности художественного языка: выразительный, гибкий, динамичный, замедленный, мажорный, музыкальный, навязчивый, напряжённый, неторопливый, плавный, радостный, резкий, спокойный, стремительный, тревожный и др.;
- по другим особенностям: выверенный, главный ритм.

Какой-либо ритм какого-либо произведения: скульптурной группы, картины, и др.; линий, мазков, объёмов, цветовых плоскостей, композиционного построения, цветовых пятен, фигур и др.; складок.

В. М. Васнецов (1848-1926), русский живописец, «Алёнушка. 1881. Холст, масло» - как в этом произведении создан и воспринимается ритм?

«...Органично согласовано в «Алёнушке» состояние природы с чувством героини. Природа в картине с её ритмической выразительностью в повторяющихся деталях, с её тонкой цветовой разработкой – как зачин народных сказок «в некотором царстве, в таинственном государстве» - играет здесь роль словесной обрядности, уносящей в мир народного вымысла» (Э. В. Пастон.)

а) простой метр; б) метр с закономерным изменением светлоты тона его элементов; в) ритм, образованный изменением интервалов между элементами; г) ритм с закономерным изменением интервалов и светлоты его элементов; д) ритм, полученный в результате изменения величины элементов; е) ритм, в котором закономерно изменялись величина элементов и их светлота от большего темного к меньшему светлому; ж) ритм, в котором изменялись величина элементов и их светлота от большего светлого к меньшему темному.

Тема 7: Передача «состояния» в пейзаже.

Наиболее важная задача, решаемая в пейзажном этюде, — это передача состояния освещенности в различную погоду, время дня. На профессиональном языке это называется передать в этюде общее тоновое и цветное состояние. Цветовой строй любого этюда не должен соответствовать только лишь тональным и цветовым отношениям предметных цветов. Цветовые различия этюда обязательно должны быть построены с учетом состояния освещенности природы.

Общее тоновое и цветное состояние природы, как отмечалось выше, — это результат воздействия силы общего освещения, которое подчиняет себе цвета предметов: они изменяются и по светлоте, и по насыщенности. В пасмурный день цвет травы выглядит более плотным (темным) и малонасыщенным, чем в солнечную погоду. В сумерки все предметы темнеют, ослабевают по насыщенности красные, оранжевые и желтые цвета, более интенсивными становятся голубые и зеленые. В жизни мы всегда отмечаем в сознании перемену общей освещенности, на нее так или иначе реагирует глаз, а память закрепляет образы этих состояний природы. Поэтому нельзя писать пейзаж, не учитывая этих состояний. Этюды, написанные в различное время дня или в различную погоду, должны отличаться друг от друга по общему

тону и цвету, как в действительности отличаются в эти моменты состояния освещенности природы.

«...В пейзаже, — говорил Р. Фальк, — основное — цветовое состояние воздушной среды, в которую погружен пейзаж. Пейзаж погружен в небо, как в воздушную ванну. Все, что происходит в небе, малейшие колебания света-цвета неба отражаются на погруженном в нем пейзаже».

Цвет оказывает воздействие на настроение человека; большинство людей эмоционально реагируют на цвет. Наиболее трудным в пейзаже является передача настроения, которое он пробуждает. Хотя настроение и атмосфера – слишком неясные качества для выражения их средствами живописи, лучше всего их показывать через цвет, однако не обязательно множество оттенков. Монохромная картина – один из способов передачи различных тонов (светлых, темных и средних) одного цвета. Монохроматическая цветовая схема идеальна для создания настроений; картина с преобладанием низких (темных) оттенков кажется умиротворенной и таинственной, а если на полотне преобладают высокие (светлые) тона, настроение будет приподнятым и солнечным. Простая органическая палитра может давать почти те же результаты.

«Высокая тональность»

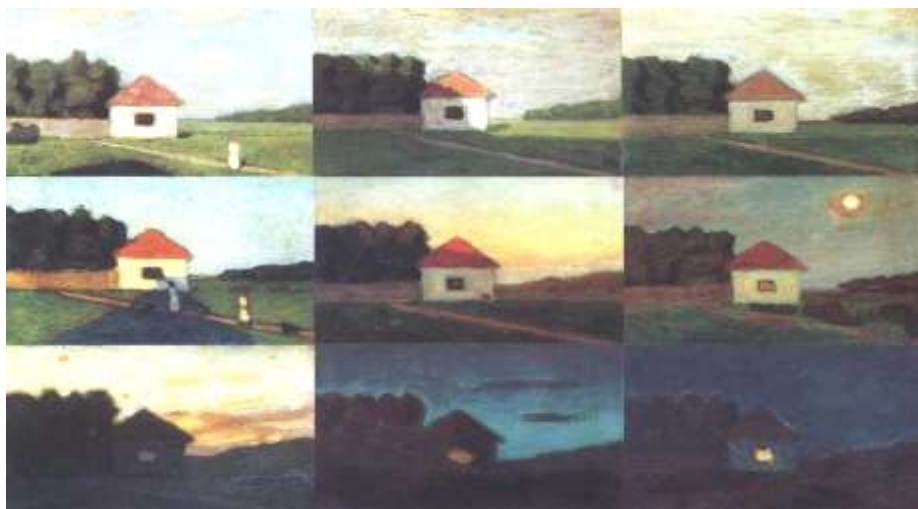
Картина, написанная в очень светлых тонах с максимальным использованием белого, называется картиной в «высокой тональности». Подобное использование цвета создает ощущение света и воздушности. В таких работах изменение тона едва уловимо.

«Средняя тональность»

«Средняя тональность» картины создается добавлением к цвету серого (полученного смешиванием белого и черного). Работая над такой цветовой гаммой, надо очень продуманно смешивать краски, чтобы не переборщить с цветом. Излишек серого заглушает другие цвета, и картина становится тусклой. Идея этого метода состоит лишь в легком приглушении оттенков.

«Нижняя тональность»

Использование красок с добавлением к ним черного цвета создает в картине настроение, называемое «нижней тональностью». Лунный свет играет на водной поверхности, темные тона синего и черный подчеркивают его яркость. Тем не менее, черный необходимо использовать только для легкого приглушения цветов, иначе вся картина может стать мрачной. Старайтесь, чтобы ваши краски в смеси выглядели живо.

Тема 8: Выделение главного с помощью изменения насыщенности и светлоты цвета

Цветовой тон. Насыщенность. Светлота.

Цветовой тон определяет место цвета в спектре ("красный-зеленый-желтый-синий") Это главная характеристика цвета. В физическом смысле *цветовой тон* зависит от длины световой волны. Длинные волны - красная часть спектра. Короткие - сдвиг в сине-фиолетовую сторону. Средняя длина волны - это желтые и зеленые цвета, они наиболее оптимальны для глаза.

Существуют *ахроматические* цвета. Это черный, белый, и вся шкала серых между ними. Они не имеют *тона*. Черный - это отсутствие цвета, белый - это смешение всех цветов. Серые обычно получаются от смешения двух и более цветов. Все остальные – *хроматические* цвета.

Степень хроматичности цвета определяется насыщенностью. Это степень удаленности цвета от серого той же светлоты. Представьте, как свежую траву у дороги покрывает пыль слой за слоем. Чем больше слоев пыли, тем слабее виден первоначальный чистый зеленый цвет, тем меньше *насыщенность* этого зеленого. Цвета с максимальной насыщенностью - это спектральные цвета, минимальная насыщенность дает полную ахроматику (отсутствие цветового тона).

Светлота - это положение цвета на шкале от белого до черного. Характеризуется словами "темный", "светлый". Сравните цвет кофе и цвет кофе с молоком. Максимальной *свееотлотой* обладает белый цвет, минимальной - черный. Некоторые цвета изначально (спектрально) светлее - (желтый). Другие темнее (синий).

Примеры:

Изменение одной характеристики цвета.

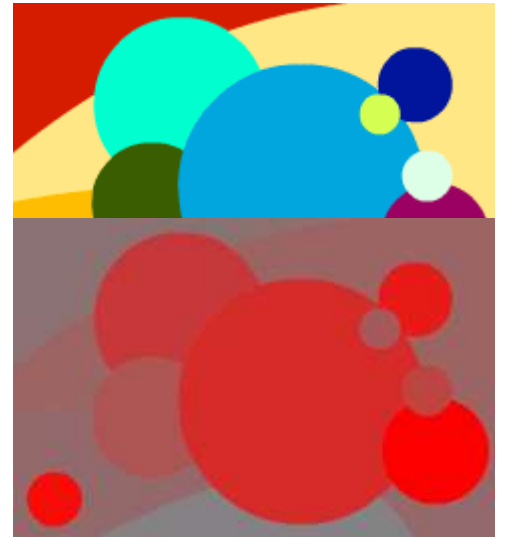
Изменение двух характеристик цвета.

Цветовой тон

Изменение *цветового тона* дает многоцветную гамму, но скорее пеструю, чем выразительную. Не хватает контраста, поскольку все цвета равной светлоты и насыщенности.

Попробуем изменять одновременно две характеристики - *тон* и *насыщенность*. Гамма "облагородилась", появилось ощущение сложного цвета, увеличилась контрастность и выразительность.

Насыщенность

Изменим только степень *насыщенности* цвета. Получается очень невыразительная, скучная, монотонная гамма. Композиция очень плохо читается из-за отсутствия контраста - сероватые и красные совпадают по уровню светлоты.

Сочетая изменение *светлоты* и *насыщенности*, создаем контрастность и имитируем ощущение разнообразия цвета. Насыщенные цвета теперь выделяются и как более "цветные", и благодаря контрасту "темный-светлый".

Светлота

Изменение только уровня *светлоты* цвета позволяет создать *монохромную* гамму (одноцветную). Такая гамма может давать вполне выразительные благодаря световому контрасту композиции, но цветная монотонность быстро утомляет.

Сочетая изменение светлоты и тона мы сохраняем контрастность и получаем сдержанно-цветную выразительную композицию.

Изменения всех трех составляющих дадут вам огромные вариативные возможности.

Тема 9: Изменение цвета по насыщенности и светлоте.

Если в какой-либо цвет добавить серую краску, цвет станет меркнуть, изменится его *насыщенность*.

Изменение насыщенности теплых и холодных цветов.

Третий признак цвета - *светлота*. Любые цвета и оттенки, независимо от цветового тона, можно сравнить по светлоте, то есть определить, какой из них темнее, а какой светлее. Можно изменить светлоту цвета, добавив в него белила или воду, тогда красный станет розовым, синий - голубым, зеленый - салатным и т. д.

Изменение светлоты цвета с помощью белил

Светлота - качество, присущее как хроматическим, так и ахроматическим цветам. Светлоту не следует путать с белизной (как качеством цвета предмета).

У художников принято светлотные отношения называть тональными, поэтому не следует путать светлотный и цветовой тон, светотеневой и цветовой строй произведения. Когда говорят, что картина написана в светлых тонах, то прежде всего имеют в виду светлотные отношения, а по цвету она может быть и серо-белой, и розовато-желтой, светло-сиреневой, словом самой разной. Различия этого типа живописцы называют валерами.

Сравнивать по светлоте можно любые цвета и оттенки: бледно-зеленый с темно-зеленым, розовый с синим, красный с фиолетовым и т. д.

Интересно заметить, что красный, розовый, зеленый, коричневый и другие цвета могут быть и светлыми, и темными цветами.

Различие цветов по светлоте

Благодаря тому, что мы помним цвета окружающих нас предметов, мы представляем себе их светлоту. Например, желтый лимон светлее синей скатерти, и мы помним, что желтый цвет светлее синего.

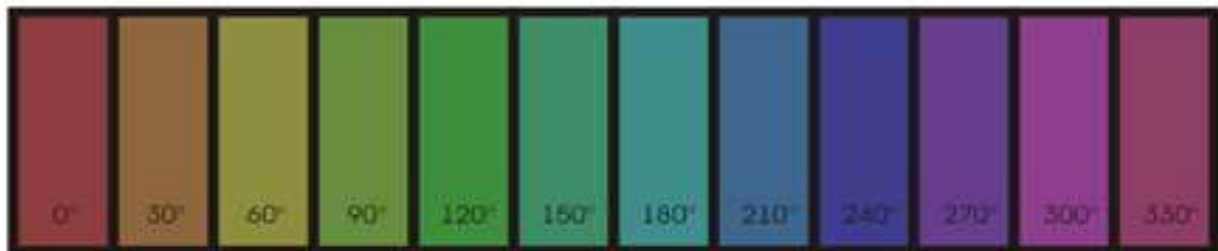
Ахроматические цвета, то есть серые, белые и черные, характеризуются только светлотой. Различия по светлоте заключаются в том, что одни цвета темнее, а другие светлее.

Любой хроматический цвет может быть сопоставлен по светлоте с ахроматическим цветом.

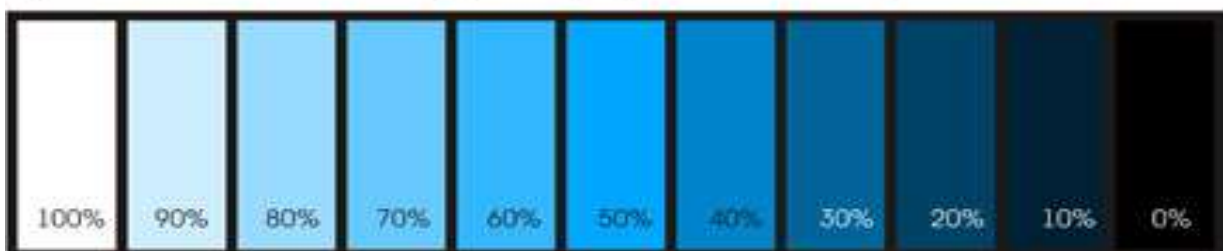
Рассмотрите цветовой круг, состоящий из 24 цветов.

Можно сравнить цвета: красный и серый, розовый и светлосерый, темно-зеленый и темно-серый, фиолетовый и черный и т. д. Ахроматические цвета подобраны по светлоте равными хроматическим.

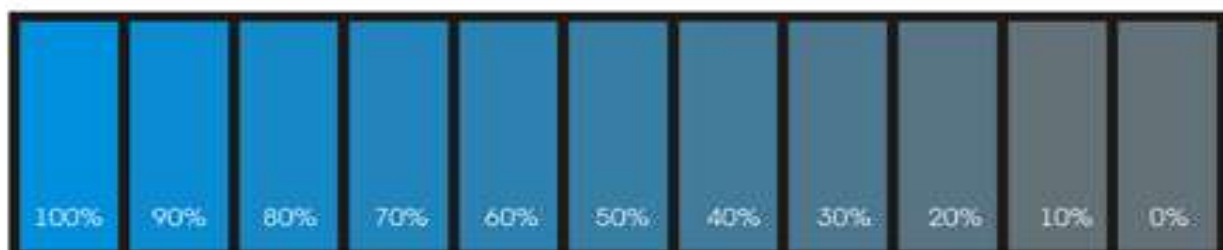
а) Изменение цветового тона при равной светлоте и насыщенности

б) Изменение светлоты цвета при равной насыщенности

в) Изменение насыщенности цвета при равной светлоте

Тема 10: Возможные сочетания контрастных и нюансных цвето - тональных отношений

Колорит— это система цветовых сочетаний, создающих гармоничное единство в пределах одной композиции. Но всякое ли сочетание цветов обеспечивает гармоничное соседство? Очевидно, что нет.

Вопрос гармонии цветов интересовал многих ученых и художников с давних пор. В художественной практике при оценке сочетаемости цветов самым важным фактором является их эмоциональная выразительность, способная вызвать чувственные переживания. Невозможно говорить о цветовой гармонии изолированно от эстетических вкусов и взглядов, сложившихся в ту или иную историческую эпоху. Однако с течением времени сложилась теория гармонических сочетаний цветов, которую и принято брать за основу при поиске колористического решения композиции. Всего существует четыре группы цветowych гармоний:

- однотоновые гармонии;
- гармонии родственных цветов;
- гармонии родственно-контрастных цветов;
- гармонии контрастных и контрастно-дополнительных цветов.

Рассмотрим их последовательно.

Однотоновые гармонии цветов еще называют гармониями теневых рядов. Основу их составляет какой-либо один цветовой тон, который в том или ином количестве присутствует в каждом из сочетаемых цветов. Различаются же цвета лишь по своей светлотности и насыщенности. В таких сочетаниях часто используются и ахроматические цвета.

Общий колорит однотоновых гармоний имеет спокойный, уравновешенный характер. В случае примерно одинакового распределения площадей всех цветов утверждается идея статики, покоя. Такой колорит можно определить как нюансный. Хотя здесь возможен контраст в противопоставлении темного и светлого. При создании композиции костюма сочетание однотоновых цветов используется довольно часто, так как это самый простой способ цветовой гармонизации.

Гармонические сочетания родственных цветов также не представляют собой особой сложности. В цветовом круге имеется четыре группы родственных цветов:

- желто-красные;
- красно-синие;
- сине-зеленые;
- желто-зеленые.

Гармония родственных цветов основывается на наличии в них примесей одних и тех же главных цветов. Гармонические сочетания родственных цветов представляют собой сдержанную, спокойную колористическую гамму. Справиться с некоторым однообразием такого колорита помогает введение ахроматических примесей, т. е. затемнений и высветлений, что привносит в композицию светлотный контраст, усиливающий ее эмоциональную выразительность.

Гармоническое сочетание родственно-контрастных цветов — это наиболее распространенный и богатый в отношении колористических возможностей вид цветowych гармоний. Как уже было сказано, родственно-контрастные цвета располагаются в смежных четвертях цветового круга. Далеко не все сочетания этих цветов способны составить гармонию.

Художественная практика показывает, что родственно-контрастные цвета даже в чистом виде, без примеси к ним ахроматических цветов гармонируют друг с другом, если количество объединяющего их главного цвета и количество контрастирующих главных цветов в них одинаковы. На этом построены принципы создания гармонических сочетаний двух, трех и четырех родственно-контрастных цветов. Рассмотрим их последовательно.

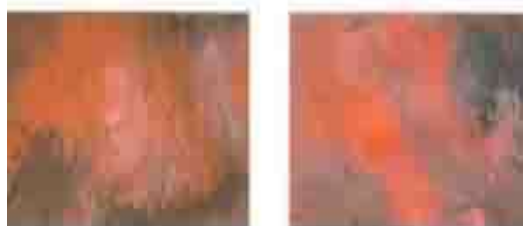
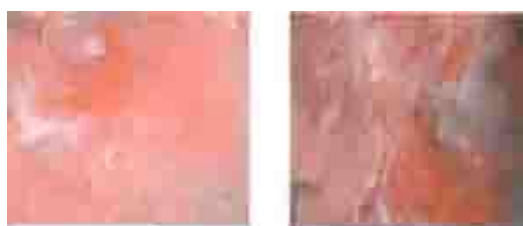
Удачно сочетаются два родственно-контрастных цвета, если их положение в цветовом круге определяется концами строго вертикальных или строго горизонтальных хорд. Действительно, если провести в цветовом круге, например, горизонтальную хорду, то на концах ее окажутся два цвета, каждый из них равно удален от общего главного цвета и от контрастных главных цветов. Если же направление хорды будет отличаться от горизонтали, то цвета на концах ее окажутся два цвета, каждый из них равно удален от общего главного цвета и от контрастных главных цветов. Если же направление хорды будет отличаться от горизонтали, то цвета на концах ее будут содержать разные количества как общего, так и контрастных главных цветов, т. е. принцип гармонии будет нарушен.

Простейшее гармоническое сочетание родственно-контрастных цветов значительно обогащается при добавлении к ним ахроматических, или цветов из их теневого ряда. Однако в художественном проектировании часто приходится сталкиваться с композициями, колорит которых определен сочетанием не двух, а трех цветовых тонов. При этом возможны следующие варианты:

- цветовая гармония может быть составлена сочетанием трех цветов, расположенных на концах равностороннего треугольника, у которого одна из вершин — главный цвет, а противоположная ей сторона — вертикальная или горизонтальная хорда; легко заметить, что в круге имеется четыре таких треугольника по числу главных цветов;
- гармоническую триаду составляют цвета, расположенные в вершинах тупоугольного треугольника, у которого одна из вершин - главный цвет, а противоположная сторона является горизонтальной или вертикальной хордой;
- гармоническое сочетание образуют три цвета, находящиеся в вершинах прямоугольного треугольника, у которого гипотенуза (сторона, расположенная напротив прямого угла) является диаметром круга, а катеты (образующие прямой угол стороны) – горизонтальные и вертикальные линии.

Сочетание четырех родственно-контрастных цветов образуется на основе вписанного в цветовой круг прямоугольника, у которого все стороны также представляют собой горизонтали

и вертикали. Существует случай, когда прямоугольник заменен квадратом - это самый устойчивый равновесный вариант цветовых сочетаний, хотя он и отличается повышенной цветовой активностью и контрастом.

Образцы однотоновых цветовых гармоний

Образцы гармонии контрастных цветов

Образцы гармонии родственных цветов

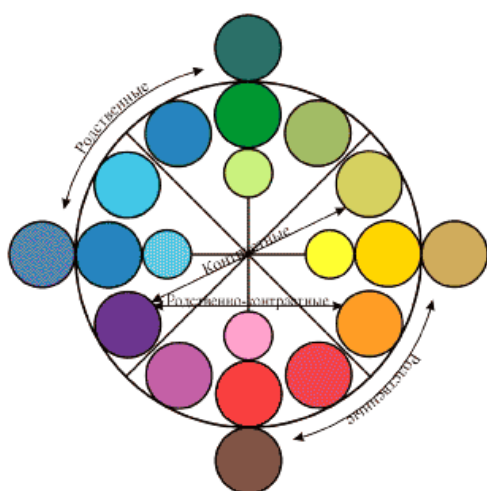
Образцы гармонии родственно-контрастных цветов

Тема 11: Группы родственно-контрастных цветов

Родственно-контрастные цвета располагаются в двух соседних четвертях цветового круга на концах хорд (то есть линий, параллельных диаметрам) и имеют в своем составе один общий

цвет и два других составляющих цвета, например, желтый с красным оттенком (желток) и синий с красным оттенком (фиолетовый). Эти цвета согласованы (объединены) между собой общим (красным) оттенком и гармонично сочетаются. Существуют 4 группы родственно-контрастных цветов: желто-красные и желто-зеленые; сине-красные и сине-зеленые; красно-желтые и красно-синие; зелено-желтые и зелено-синие.

Родственно-контрастные цвета гармонично сочетаются, если они уравновешены равным количеством присутствующего в них общего цвета (то есть красные и зеленые цвета одинаково желтоваты или синеваты). Эти сочетания цветов выглядят более резко, чем родственные.

Тема 12: Гармонические сочетания родственно-контрастных цветов

Сочетания родственно-контрастных цветов представляют, пожалуй, самый обширный вид цветовых гармоний. В системе цветовых кругов родственно-контрастные цвета располагаются в 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. Всего, как нетрудно убедиться, мы имеем четыре группы родственно-контрастных цветов.

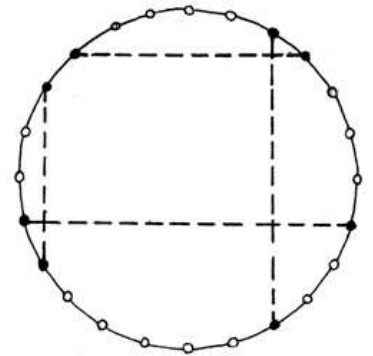
Рассмотрим несколько подробнее цвета первой группы – желто-красные и желто-зеленые. С одной стороны, они несут в себе признак родственности, поскольку и в тех, и в других имеется некоторое количество общего чистого желтого цвета: все они в какой-то мере желтоваты по сравнению с другими цветами. Одновременно с этим в желто-красных цветах в разных количествах присутствует чистый красный, а в группе желто-зеленых – чистый цвет, контрастный и дополнительный красному цвету. Таким образом, эти цвета в известной мере несут признак контрастности.

Далеко не все сочетания родственно-контрастных цветов в одинаковой степени гармоничны. Особенной гармоничностью обладают сочетания цветов, которые располагаются в цветовом круге на концах вертикальных и горизонтальных хорд (на рис. 1) несколько таких

хорд показаны пунктирными линиями). Это объясняется тем, что между такими парами родственно-контрастных цветов существует двойная связь: они состоят из одинакового количества объединяющего главного цвета и одинаковых количеств контрастирующих цветов.

Рис. 1. Схема гармоничных родственно-контрастных сочетаний цветов (по хорде)

Художественная практика свидетельствует о том, что родственно-контрастные цвета даже в чистом виде, без примесей к ним ахроматических цветов, гармонично соединяются один с другим при условии, когда количество объединяющего главного цвета и количество контрастирующих главных цветов в двух сочетаемых цветах одинаковы. Но художник чаще имеет дело с

цветами более сложных оттенков, разбеленными или затемненными. Ощущение эмоциональной выразительности родственно-контрастных цветов, естественно, меняется в зависимости от того, из какого цветового круга выбраны цвета для сочетаний.

Заметим, что в практике художественного творчества сравнительно редко приходится сталкиваться с композициями, которые содержат всего два цвета. Это и понятно: два цвета не могут составить пропорциональное отношение. Простейшее гармоническое сочетание двух родственно-контрастных цветов значительно обогащается при добавлении к ним одного ахроматического цвета, особенно белого или черного. Аналогично приведенному другое решение, когда к сочетанию двух родственно-контрастных цветов добавляются цвета из теневых рядов этих цветов.

В последнем случае мы имеем один из видов гармонических сочетаний двух теневых рядов родственно-контрастных цветов. В целом эти гармонические сочетания подразделяют следующим образом:

два чистых родственно-контрастных цвета, которые дополняются цветами теневого ряда одного из сочетаемых цветов;

два чистых родственно-контрастных цвета, дополняемых цветами из обоих теневых рядов;

один чистый и остальные из теневых рядов родственно-контрастных цветов.

При этом целесообразно чистый цвет окружить цветами теневого ряда данного цвета, а остальные брать из теневого ряда другого цвета и располагать их на некотором отдалении;

Все родственно-контрастные цвета или затемненные, или разбеленные (гармония приобретает более сдержанный колорит, поскольку полярные свойства цветов смягчены).

Только три, минимум три цвета позволяют в полной мере судить о сочетаниях и отношениях цветов в орнаментальной композиции. В этой связи назовем некоторые другие гармонические связи 3–4 цветов.

Цветовая гармония может образовываться сочетанием цветов, расположенных в вершинах вписанного в цветовой круг равностороннего треугольника. У этого треугольника одна из сторон параллельна горизонтальному или вертикальному диаметру; в противостоящей указанной стороне вершине расположен главный цвет, контрастно-дополнительный тому главному цвету, который входит в состав пары родственно-контрастных цветов (рис. 2). В цветовом круге мы имеем четыре таких равносторонних треугольника, в системе пяти кругов – 20.

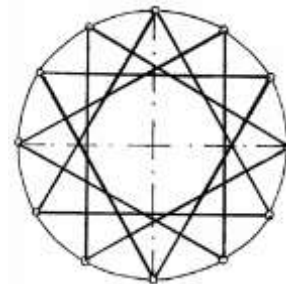

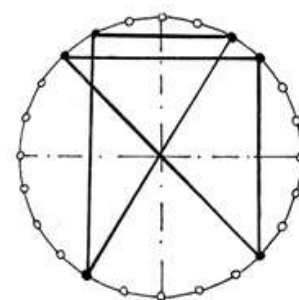
Рис. 2. Схема гармоничных родственно-контрастных сочетаний цветов (по равностороннему треугольнику)

У каждой триады цветов два родственно-контрастных цвета уравновешены двойной связью объединяющих и контрастирующих главных цветов. Третий главный цвет лучше затемнить или разбелить.

Чтобы придать большую гармоничность сочетанию цветов данной триады, можно уменьшить количество чистого главного цвета его затемнением или высветлением.

Еще один вид гармонических триад образуют цвета, расположенные в вершинах прямоугольных треугольников, при условии, что два катета соединяют пары родственно-контрастных цветов (катеты параллельны горизонтальному и вертикальному диаметрам цветового круга). На рис. 3 показаны два таких прямоугольных треугольника. В каждом из них цвет, который расположен в вершине, противоположной гипотенузе, является родственно-контрастным по отношению к двум другим цветам, а последние, в свою очередь, связаны между собой контрастными отношениями. Всего таких треугольников в одном цветовом круге можно построить четыре, в системе из пяти кругов – 20.

Рис. 3. Схема гармоничных родственно-контрастных сочетаний цветов (по прямоугольному треугольнику).

Сочетания четырех родственно-контрастных цветов образуют на базе прямоугольника, каждая из сторон которого связывает два родственно-контрастных цвета (рис. 4).

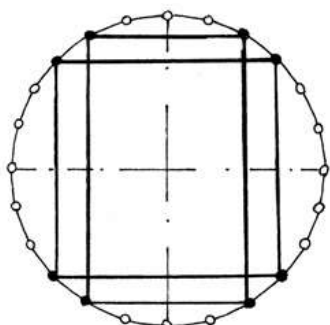

Рис. 4. Схема гармоничных родственно-контрастных сочетаний цветов (на базе квадрата и прямоугольника)

Наиболее тесные и активные связи возникают между цветами, когда прямоугольник заменяется квадратом. Цвета, расположенные

по диагонали прямоугольника или квадрата, являются контрастно-дополнительными (другие пары цветов – родственно-контрастны).

Гармонические связи родственно-контрастных цветов из трех и четырех компонентов главного цветового круга на практике применяются сравнительно редко. Художники отдают предпочтение сочетаниям родственно-контрастных цветов из системы цветовых кругов. Во-первых, все рассмотренные выше виды гармонических сочетаний остаются в силе для любого затемненного или высветленного цветового круга. Во-вторых, любые три или четыре родственно-контрастных цвета могут быть сочетаемы с цветами теневых рядов любого из этих родственно-контрастных цветов.

Тема 13: Гармонические сочетания контрастных и дополнительных цветов

Гармоническая уравновешенность цветовых тонов может быть обусловлена похожестью, родственностью их по цветовому тону (родственные цвета) или, наоборот, известной противоположностью, несходством их цветовых качеств (родственно-контрастные цвета). А что в этом плане можно сказать о цветах, расположенных в противоположных четвертях цветового круга – о цветах дополнительных и контрастных? Эти цвета не связывает никакая степень родства. Синий и желтый цвета являются контрастными и дополнительными, так же, как и красный и зеленый.

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.

При гармонизации контрастных и дополнительных цветов к одному из них или к обоим цветам можно добавлять ахроматический цвет (белый или черный).

Тема 14: Группы контрастных тонов

Цветовой тон - это наличие в одном цвете примесей другого. Тон характеризует отличие одного цвета от другого.

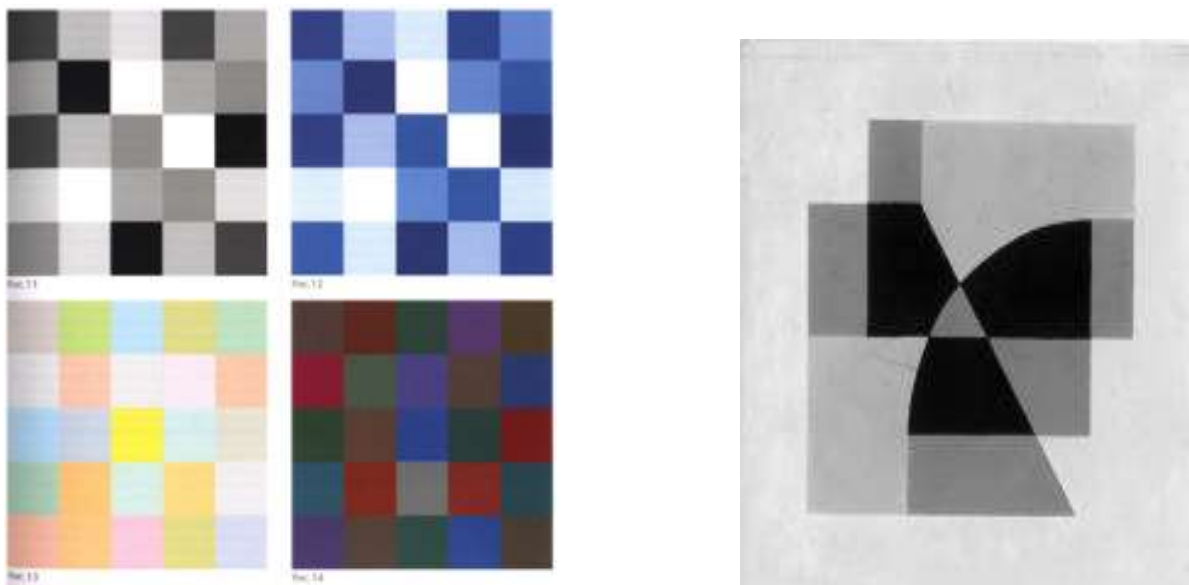
Пример:

В малиновом цвете присутствует синий, а в красно-оранжевом - желтый. Таким образом, эти цвета получаются смешением двух цветов: в первом случае красного и синего, во втором - красного и желтого. Значит, тон у этих двух цветов различен.

Нижеследующие упражнения предназначаются для углубленного понимания контраста светлого и темного. Так, выбрав несколько серых тонов из их общей шкалы, необходимо создать единую композицию, соединив их между собой в любом порядке. Выполнив четыре-

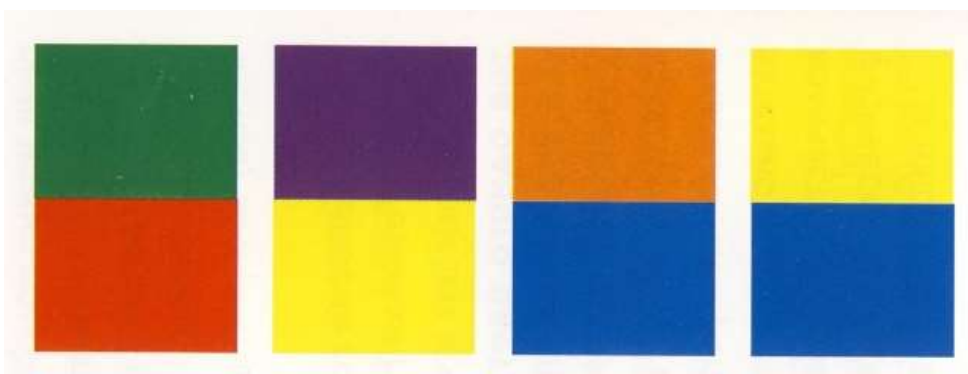
шесть подобных композиций и сравнив их между собой, находим самое удачное решение. Этим весьма простым упражнением у них выявляется способность владеть искусством контраста светлого и тёмного.

На рисунке показано развитие композиции из светлых и тёмных тонов, расположенных в шахматном порядке. Данная композиция может быть решена более светлой или более тёмной, но её главная задача заключается в том, чтобы воспитать видение и ощущение светло-тёмных градаций и их контраста. Овладев проблемами тональных соотношений белого, серого и чёрного, можно перейти к изучению контрастов, основанных на пропорциональных и количественных соотношениях цветов.

Тема 15: Пары контрастных цветов и способы их гармонизации

Полярная гармония построена на противопоставлении двух главных цветов, которые могут быть как дополнительными, так и контрастными.

Например, красный и зеленый, синий и желтый, желтый и фиолетовый. В полярной гармонии могут сочетаться не только два цвета, но и больше. Например, розовый, салатный и темно-зеленый. Главное, что эти цвета являются разновидностями двух главных полярных цветов.

Многие исследователи считают эту гармонию наиболее комфортной для глаз. Особенное сочетание контрастных цветов, так как явление последовательного контраста – закон стремления нашего организма к равновесию и самозащите.

Сочетание полярных цветов характеризуется наибольшей активностью, динамичностью и напряженностью. Если сочетать полярные цвета одинаковой светлоты, то от такого сочетания будет рябить в глазах.

Привести их в гармоничное сочетание можно несколькими способами:

1. Один из цветов должен быть меньше по площади.
2. К одному из цветов добавить белый или черный цвет;
3. Все цвета взять разбеленными или затемненными;
4. В один из цветов добавить ему контрастный.

Например, если в чистый контрастный. Например, если в чистый красный добавить немного зеленого, он станет

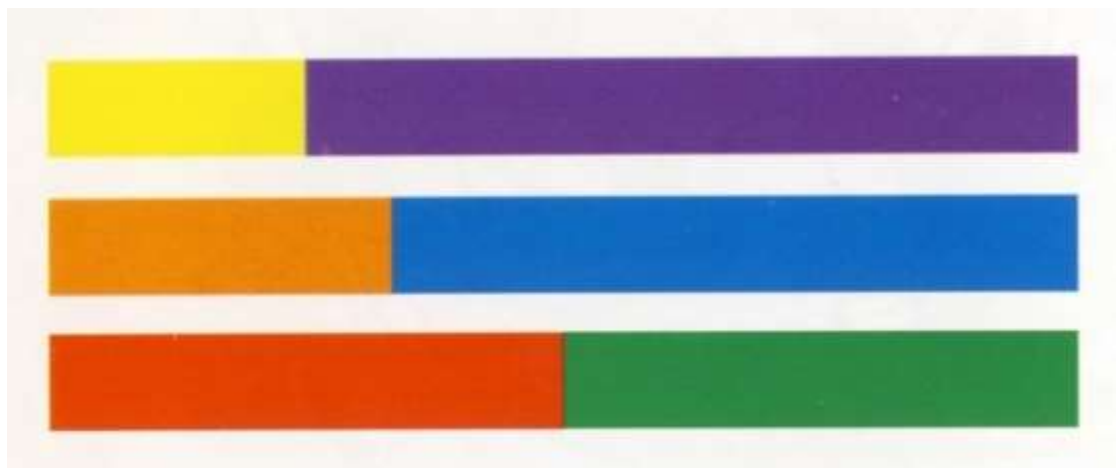
серо-красным и будет хорошо гармонировать с зеленым;

Рассмотрим 1-й пункт подробнее. Так как пропорциональность - это главное условие уравновешенности (помним, что Пропорция – дочь Гармонии!), то Иттен, основываясь на выводах Гете, предложил в своей книге «Искусство цвета» следующие пропорциональные приблизительные соотношения пятен контрастных цветов:

Желтый : фиолетовый = $\frac{1}{4}$: $\frac{3}{4}$

Оранжевый : синий = $\frac{1}{3}$: $\frac{2}{3}$

Красный : зеленый = $\frac{1}{2}$: $\frac{1}{2}$

Представленные количественные соотношения имеют силу только при использовании цветов в их максимальной насыщенности. Как видно из пропорций, теплые, имеющие большую светлоту цвета, должны быть меньше по площади, чем холодные цвета, так как сила их воздействия намного активнее холодных. Соблюдение этого правила поможет создать комфортную для наших глаз, полярную цветовую гармонию.

Тема 15: Гармоничные цветовые сочетания

При цветовой гармонии больших контрастов комбинируются оттенки цвета, которые достаточно далеко удалены друг от друга в цветовом круге или шаре. Если брать такие цвета без связывающего промежуточного тона или окружающих их цветовых нюансов, то цветовое звучание смотрится напряженно и живо. А при более чем трех цветах и равных количествах просто пестро.

Флористы охотно ограничиваются гармоничными двухцветными или трехцветными сочетаниями.

Гармоничные двухцветные сочетания

Существуют следующие правила гармоничного сочетания двух красок: Цвет и дополнительный цвет: цвета лежат в цветовом круге диаметрально противоположно.

Таковыми цветовыми парами в цветовом кругу являются:

Желтый - Фиолетовый

Желто-оранжевый - Сине-фиолетовый

Оранжевый - Синий

Красно-оранжевый - Сине-зеленый

Красный – Зеленый

Красно-фиолетовый - Желто-зеленый

В цветовом шаре тоже есть такие цветовые пары, которые образуются прохождением оси шара через его центр. Например, диаметрально противоположным розовому цвету (светло-красному) будет темно-зеленый цвет.

Если флорист использует не чистые краски, а смешанные цвета, он пользуется своими ощущениями и вышеуказанными правилами для того, чтобы приблизительно обозначить месторасположение краски в цветовом круге и подобрать к ней контраст.

Такие гармоничные, контрастные сочетания довольно часто встречаются в природе. Ярко-красные ягоды рябины в зеленой листве, оранжево-синий цветок стрелиции, фиолетово-желтые анютины глазки.

Цвет и соседняя краска дополнительного цвета: соседние цвета дополнительного цвета имеют с ним так много общего, что тоже находятся с основным цветом в гармоничном отношении.

Таковыми цветовыми парами являются:

Желтый и красно-фиолетовый

Желтый и сине-фиолетовый

Желто-оранжевый и синий

Желто-оранжевый и фиолетовый

Оранжевый и сине-фиолетовый

Оранжевый и сине-зеленый

Красно-оранжевый и синий

Красно-оранжевый и зеленый

Красный и сине-зеленый

Красный и желто-зеленый

Красно-фиолетовый и зеленый

Красно-фиолетовый и желтый

Фиолетовый и желто-зеленый

Фиолетовый и желто-оранжевый

Если цвет и дополнительный цвет сопровождаются еще и соседней краской дополнительного цвета, получается **гармоничное трехцветное сочетание**.

Цвет и нецвет: этот контраст является большим тогда, когда чистый оттенок цвета комбинируется с белым или черным цветом.

Сочетание красного и белого цветов, например, является таким напряженным, что не стоит удивиться тому, как часто эти цвета применяются без использования связывающих их пастельных красок на праздниках и торжественных событиях.

Хотя в данном случае этот двойной тон исходит от цвета бутонов, а зеленый цвет листвы в аранжировках является естественным дополнением и смягчает жесткий двойной тон. Чтобы быть абсолютно точным, гармоничное трехцветное сочетание смотрится так из-за контрастных красного и зеленого цветов с бесцветным белым.

Гармоничное трехцветное сочетание

Для определения гармоничного сочетания трех цветов снова необходимо пользоваться цветовым кругом.

Гармония равностороннего треугольника: треугольник основных цветов связывает три основных цвета, которые разделяют круг на три части. Это - равносторонний треугольник. Так как три основных цвета гармонично подходят друг другу, гармоничны так же и три цвета,

которые лежат при вращении треугольника на его вершинах. Таким образом, мы получим еще три гармоничных сочетания:

Желто-оранжевый - Сине-зеленый - Красно-фиолетовый

Оранжевый - Фиолетовый - Зеленый

Оранжево-красный - Фиолетово-синий - Желто-зеленый

Такая гармоничность трех цветов будет смотреться напряженно, так как все три составляющих происходят из разных цветковых семей.

Если мы хотим немного смягчить эту напряженность, эти чистые цвета можно заменить родственными смешанными цветами. При этом могут возникнуть увлекательные комбинации красок.

Например, такие:

Золотой - красно-бордовый - цвет голубой ели

каштаново-коричневый - аметистовый - серо-зеленый

золотисто-красно-каштановый - голубой - желто-зеленый

Гармония равнобедренного треугольника: она получается, если одну из контрастных красок, расположенных в цветовом круге друг напротив друга, заменить на две соседние. В этом случае возникает равнобедренный треугольник. При любом повороте этого треугольника в цветовом круге на его вершинах будут лежать три гармонирующие цвета. Два из них находятся относительно близко, а третий является самым большим контрастом.

Следующие цвета будут составлять гармонию равнобедренного треугольника в двенадцатицветном кругу:

Желтый - сине-фиолетовый - красно-фиолетовый

Желто-оранжевый - фиолетовый - синий

Оранжевый - сине-зеленый - сине-фиолетовый

Красно-оранжевый - синий - зеленый

Красный - сине-зеленый - желто-зеленый

Красно-фиолетовый - зеленый - желтый

Фиолетовый - желто-зеленый - желто-оранжевый

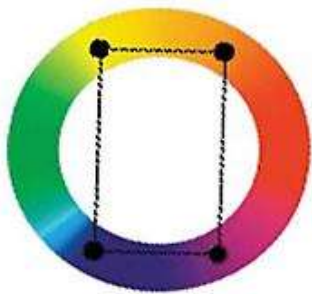
Сине-фиолетовый - желтый - оранжевый

Синий - желто-оранжевый - красно-оранжевый

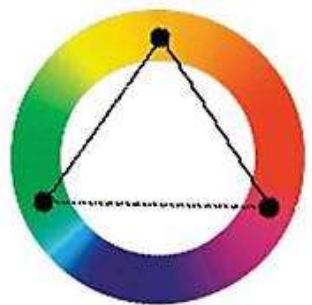
Сине-зеленый - оранжевый - красный

Зеленый - красно-оранжевый - красно-фиолетовый

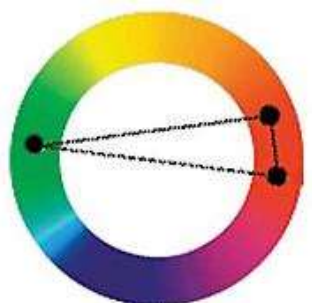
Желто-зеленый - красный - фиолетовый

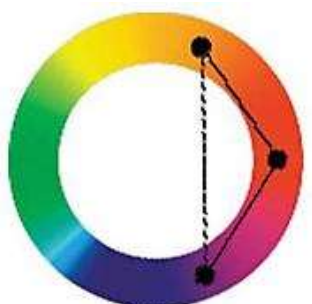
1. Гармония прямоугольника треугольника

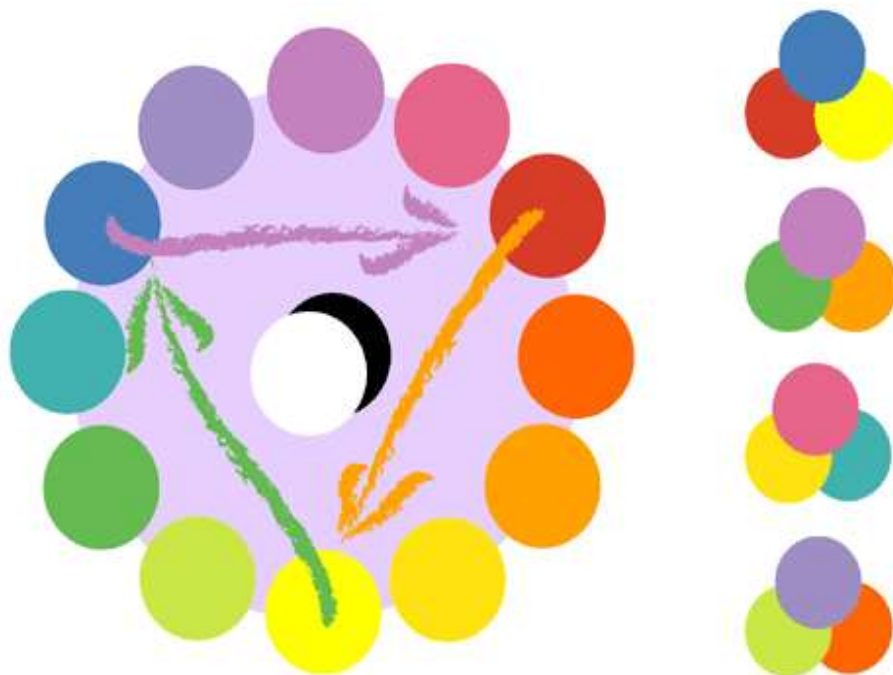
2. Гармония равностороннего треугольника

3. Гармония прямоугольного треугольника

4. Гармония тупоугольного треугольника

Литература:

Литература для преподавателя:

1. Алексеев С.С. О колорите. – М.: Изобразительное искусство, 1974. –124 с.
2. Зайцев А.А. Наука о цвете и живопись. – М.: Искусство, 1986. – 158 с.
3. Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1981. – 260 с.
4. Наумова Н.В., Прокурова Н.В. Цвет в художественном конструировании. – Владивосток:ВТИ,1995.–40с.
5. Сокольникова Н.М. Основы композиции. Обнинск: титул, 1996 Флинг Г., Ауэр К. Человек – цвет – пространство. – М.: Стройиздат, 1973. – 116 с.

Интернет ресурсы:

- 1.<http://mikhailkevich.narod.ru/>
- 2.nsportal.ru
- 3.Школа»Изобразительное искусство»...-osnovy-tsvetovedeniya abc.vvsu.ru» Основы цветоведения

Литература для родителей и обучающихся:

- 1.Сокольникова Н.М. Основы композиции. Обнинск: титул, 1996.

Приложение

Тема урока: Ахроматические цвета и хроматические. (Урок 1)

Цель урока: дополнить уже готовое изображение фоном, решить цветовое решение фона, учитывая чувства и эмоции, которые переданы в изображение героев.

Задачи урока:

а) обучающая:

-познакомить с понятием цветоведения - как наука о цвете;

-закрепить понятие основные и составные цвета , ахроматические и хроматические цвета, теплые и холодные цвета;

б) развивающая:

- развивать творческий и художественный вкус, наблюдательность;

- развивать умения выражать свои творческие замыслы;

- развивать умения находить гармонические цветовые сочетания;

в) воспитывающая:

- воспитывать художественный вкус;

Ход урока:

Организационный момент: (приветствие)

Актуализация знаний:

Скажи, скажи, художник,

Какого цвета дождик,

Какого цвета ветер,

Скажи, какого цвета вечер?

Скажи, какого цвета

Зима, весна и лето?

Ромашку сделай белой,

Гвоздику сделай красной,

Лилию- оранжевой,

Желтым одуванчик.

И мы увидим тоже:

Какого цвета дождик,

Какого цвета ветер,

Какого цвета вечер,

Пойдем какого цвета

Огромная планета!

- Прислушав это стихотворение, подумайте и скажите о чем мы с вами будем сегодня на уроке разговаривать?

- О цвете.

- Действительно, сегодня на уроке мы поговорим о тайне цвета. Какую роль играет в нашей жизни цвет, как влияет на наше настроение, на восприятие окружающего мира и как с помощью цвета передать чувства. Тема нашего урока «Цвет и чувства».

3. Сообщение нового материала:

Проблемы цвета под различными углами зрения изучаются в настоящее время в целом ряде наук и научных дисциплин. Физика изучает энергетическую природу цвета, физиология – процесс восприятия человеческим глазом цвета, психология проблемы восприятия цвета и воздействие его на психику, биология – значение и роль цвета в жизнедеятельность живых и растительных организмов, математика разрабатывает методики измерения цвета. В искусстве, цвет- одно из самых выразительных средств. Совокупность перечисленных наук является научное цветоведение.

Знание научных представлений о цвете, конечно, не может, заменить изучение художником природы во всем ее многообразии и сложности форм и цвета, но может обогатить художественную практику, как это неоднократно наблюдалось в истории искусства. В это период сложились основы цветоведения. Было выделено три главных цвета в искусстве. Назовите их?

- Красный, желтый, синий

- Почему они называются главными?

- Из них смешиваем все остальные цвета.

(работа с раздаточным материалом)

- Три цвета, три цвета, три цвета,

Ребята, не мало ли это?

А где зеленый, оранжевый взять?

А если нам краски по парам смешать?

Из синей и красной

Получим мы цвет... (фиолетовый).

А синий мы с желтой смешаем?

Какой мы цвет получаем? (зеленый)

А красный плюс желтый, для всех не секрет,

Дадут нам конечно (оранжевый) цвет.

- Как называются фиолетовый, зеленый, оранжевый?

- Составные или дополнительные.

Цвета делятся на две большие группы, какие?

- Ахроматические и хроматические.

- Ахроматические цвета это белый и черный, при получении получается многообразие серых оттенков.

- Хроматических цвета – цветные цвета. Назовите их?

-.....

-Ньютон впервые сформулировал мысль о сложном составе белого солнечного света. Если на пути солнечного луча поставить стеклянную трехгранную призму, то вместо белого светового луча появится цветная полоса из различных цветов, называемая спектром. Цвета в спектре располагаются в определенном порядке : красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Каждый цвет постепенно, без резких границ, по средством множества промежуточных цветов переходит в другой цвет. Те же чистые цвета, яркие цвета можно увидеть в радуге.

У хроматических цветов существуют различные качества цвета. Эмоционально одни цвета воспринимаются, как теплые ассоциируются с теплом, холодные ассоциируются с ощущением холода. Назовите теплые и холодные цвета?

(работа по парно)

-Предлагаю поиграть в игру «Тепло – холодно». Надо разделить понятия на две группы теплые и холодные : костер, снеговик, снежинка, солнце, небо, золотая рыбка, осенний лист.

Для художников, работающих в области живописи и декоративно прикладного искусства, большое значение психофизиологического воздействия цвета на человека, обусловленного законами его восприятия. Цвет очень сильно влияет на чувства, состояние, настроение людей , например:

Зеленый цвет - вызывает покой, доброту, умиротворение, приятное настроение;

Желтый цвет - теплый, веселый, бодрящий, привлекательный;

Оранжевый цвет - радостный, добрый, пламенный;

Красный цвет – цвет Солнца, огня, жизни, согревает, возбуждает , и одновременно устрашает, вызывает тревогу;

Синий - вызывает чувство холода, тоски ,серьезности, печали;

Фиолетовый – соединяет чувства синего и красного, полон жизни в то же время тоски;

Белый – символизирует свежесть, чистоту, молодость но может означать покой, безжизненность, и даже траур у некоторых народов;

Черный – отсутствие цвета и света, все «ночное», недоброе, враждебное человеку, горе и смерть.

4.Практическая часть:

- У каждого из вас на партах лежит готовое изображение человека, изображение наделено разными эмоциями и чувствами, разным состоянием человеческой души. Вам нужно к своему изображению подобрать цветовое решение, учитывая эмоциональное состояние изображения.

5. Анализ работ:

-Какими чувствами наделено изображение?

-.....

Какое цветовое решение фона?

-.....

-Присутствует ли в работе соответствие цветового решения с чувствами изображенного человека? -.....

6. Итог урока:

-Сегодня на уроке мы с вами рассмотрели как цвет влияет на чувства человека. Закрепили основы цветоведения.

Спасибо за урок! До свидания!

Хроматические и ахроматические цвета. (Урок 2)

Задачи урока.

Образовательные:

познакомить с основными характеристиками хроматических и ахроматических цветов, цветовым кругом, цветовыми сочетаниями;

научить подбирать различные цветовые сочетания к костюмам, имеющим разное назначение, стиль, предназначенных для разной возрастной группы.

Развивающие:

развивать способности, познавательный интерес. Развитие творческого мышления, воображения.

Воспитательные:

воспитывать эстетический вкус;

учить не испытывать затруднений при комплектации своего гардероба;

учить использовать принцип взаимозаменяемости вещей.

Ход урока:

I. Организационный этап

Дидактическая задача: подготовка обучающихся к началу урока.

II. Обучающая часть

Дидактическая задача: подготовка обучающихся к активному сознательному усвоению нового материала.

1. Сообщение темы

Цвет – многообразное и очень действенное средство композиции. Цвет придает костюму выразительность, эмоциональность восприятия которого зависит от того, в какой цветовой гамме костюм выполнен. Значение цвета для костюма трудно переоценить. Где форма проста, смена впечатлений достигается главным образом благодаря цвету. Цвет - неотъемлемый элемент формы костюма, выразительность восприятия которой зависит от того, в какой цветовой гамме выполнен костюм. С помощью цвета мы получаем дополнительную информацию о костюме: его функции, предназначении для той или иной социальной группы.

Цвета делятся на две группы:

Ахроматические (бесцветные) – белый, черный, серый.

Хроматические (цветные)

Ахроматические цвета характеризуются только светлотой (Рис. 1)

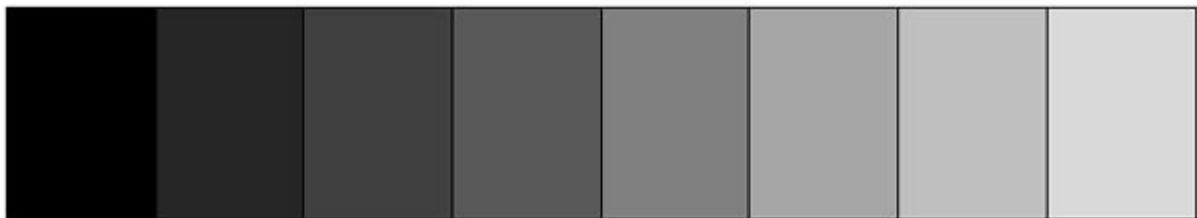

Рис. 1

Используя в композиции костюма ахроматические цвета, художник придает графичность силуэту и всему решению костюма. Таким приемом пользуются для создания элегантного городского костюма, костюма для небольших торжеств, когда хотят подчеркнуть новизну формы, пластику и гармонию линий. Цвет сознательно не даётся для того, чтобы был прочитан силуэт в целом, подчеркнута его выразительность. Композицию можно решить на контрасте тонов (черный + белый), а можно смягчить контраст путем введения среднего (серого) тона. (Рис. 2)

Рис. 3

Хроматические цвета характеризуются:

а) цветовым тоном (Рис. 3)

Рис. 3

б) насыщенностью (Рис. 4)

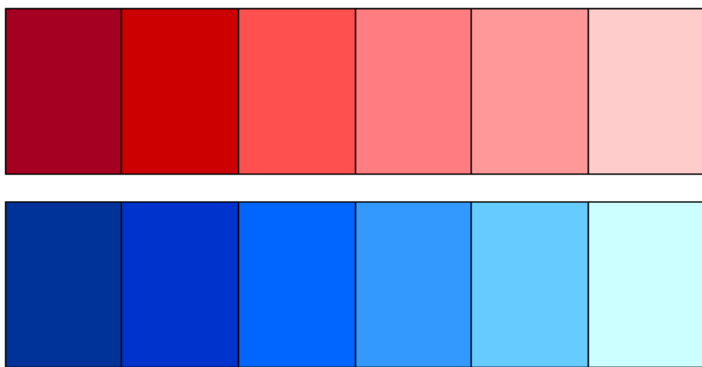

Рис. 4

в) светлотой (Рис. 5)

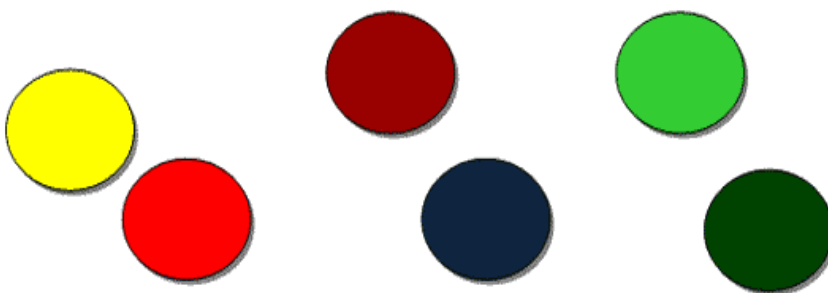

Рис. 5

По ассоциациям мы делим цвета на теплые и холодные.

2. Самостоятельная работа учащихся

Задание 1.

Начертите прямоугольник 20 на 4 и разбейте его на 5 частей.

Выполните светлотную характеристику любого ахроматического цвета.

Задание 2.

Начертите прямоугольник 20 на 4 и разбейте его на 5 частей.

Выполните характеристику насыщенности любого хроматического цвета.

Подведем итог.

– Что характеризует светлота

– Как вы думаете, а что характеризует насыщенность цветового тона.

3. Сообщение темы (продолжение)

Известно, что не все сочетания цветов выглядят красиво. Цветовые сочетания как средства выражения в композиции костюма различных эмоций, настроений, имеют большое значение. Наиболее типичным является рассмотрение главных и промежуточных цветовых тонов в виде цветового круга как рабочей схемы.

Еще Леонардо да Винчи заметил, что основных, или главных цветов (реальных материализованных, а не физических цветов спектра) четыре: желтый, красный, синий, зеленый. Их выделяет как главные каждый человек не страдающий дефектами зрения. Эти цвета являются излюбленными в народном декоративном искусстве, в живописи примитивистов...

Цветовой круг с четырьмя главными цветами, как опорными точками достаточно легко может решить проблему цветовых сочетаний (Рис. 6).

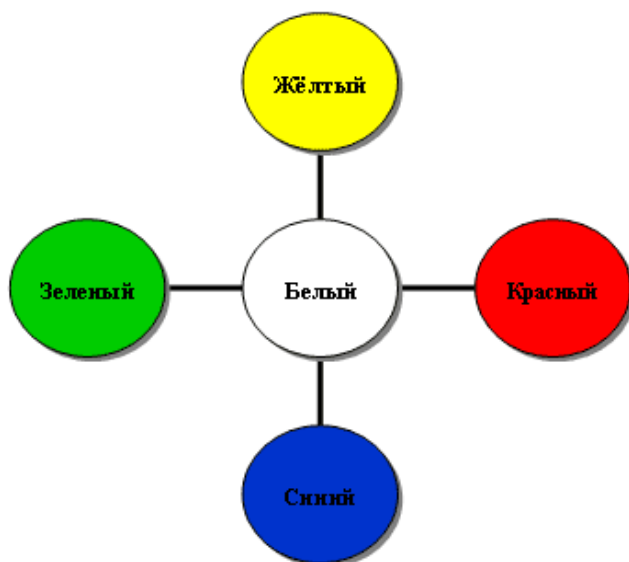

Рис. 6

Четыре главных цвета образуют две пары дополнительных цветов. Лежащие на концах перпендикулярных друг к другу диаметров цветового круга, они образуют границы четвертей круга, по которому располагаются между ними все промежуточные цветовые тона (Рис. 7-8).

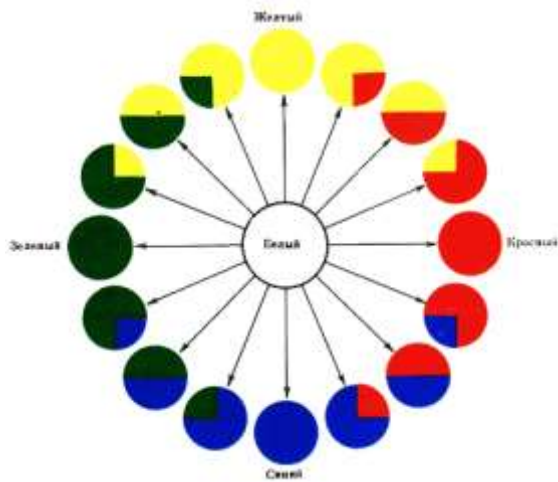

Рис. 7

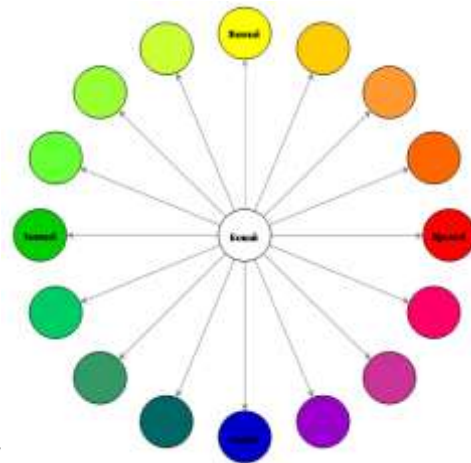

Рис. 8

Рассмотрим существующие виды цветовых сочетаний.

Цветовые сочетания

Одноцветное сочетание (Рис. 9).

Сочетание, при котором цвета отличаются только степенью насыщенности цветового тона. Такие костюмы обладают предельной элегантностью и подходят любому человеку.

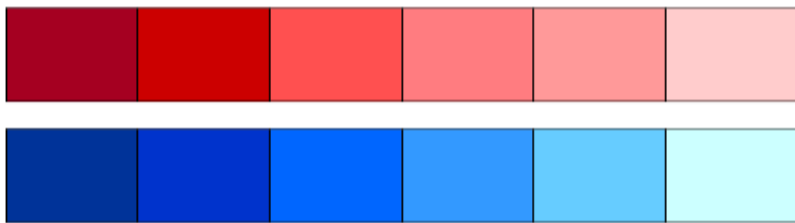

Рис. 9

Родственное сочетание (Рис. 10).

Ими будут два любых цвета, расположенные в пределах основных четвертей цветового круга. Их объединяет один или два главных цвета, но они не содержат оттенков дополнительных цветов. Соседние главные цвета нельзя считать родственными, т.к. они не удовлетворяют этим требованиям. Имеется 4 вида родственных сочетаний цветов: желто-красные, красно-синие, сине-зеленые, зелено-желтые.

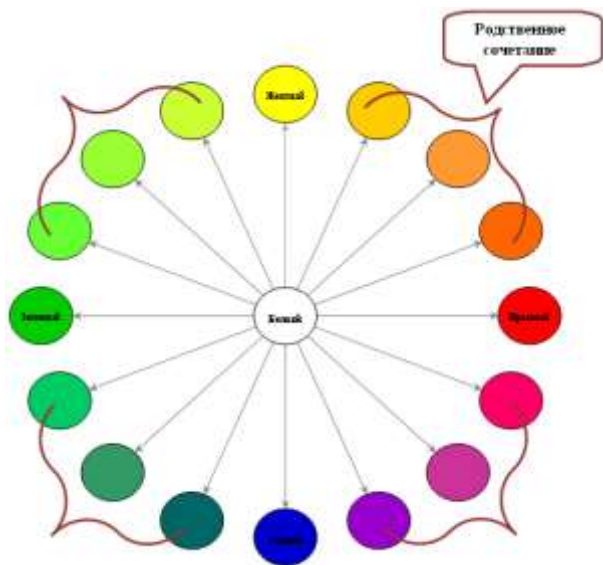

Рис. 10

Контрастное сочетание (Рис. 11).

Наибольший контраст образуют дополнительные чистые цвета: желтый – синий, красный – зеленый, а также дополнительные промежуточные цвета: желто-красные – сине-зеленые, красно-синие – желто-зеленые. Контрастные сочетания наиболее яркие, эмоциональные, активные. Умело составленные сочетания из контрастных цветов, красивы и оригинальны.

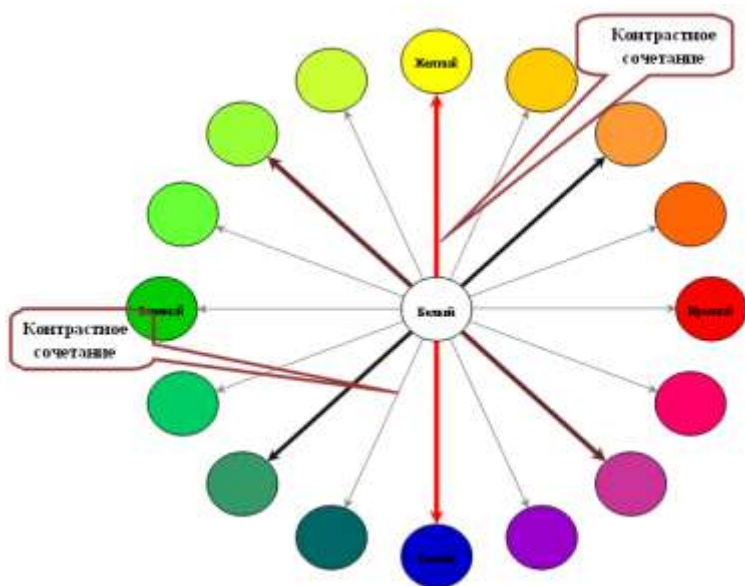

Рис. 11

Родственно-контрастное сочетание (Рис. 12).

Эти цвета расположены в соседних основных четвертях цветового круга. Их объединяет один главный цвет, и оно содержат примеси контрастных, т.е. дополнительных цветов. Различают 4 вида родственно - контрастных сочетаний:

желто-красные с желто-зелеными,

сине-красные с сине-зелеными,
желто-красные с красно- синими,
желто-зеленые с сине-зелеными.

Родственно-контрастное сочетание активнее, наряднее родственных, но мягче, «деликатнее», чем контрастное.

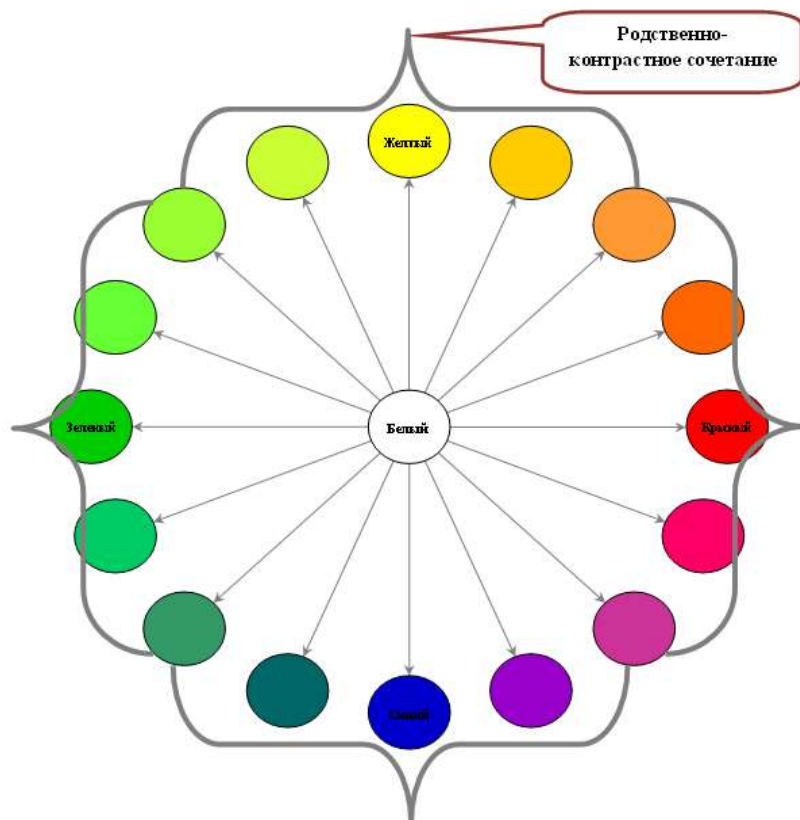

Рис. 12

4. Самостоятельная работа учащихся

Выполнить 4 вида цветовых сочетаний.

Дать рекомендации по применению различных цветовых сочетаний в костюме в зависимости от стиля, назначения, возраста...

Наблюдение. В ходе работы давать советы по выполнению задания.

III. Заключительный этап

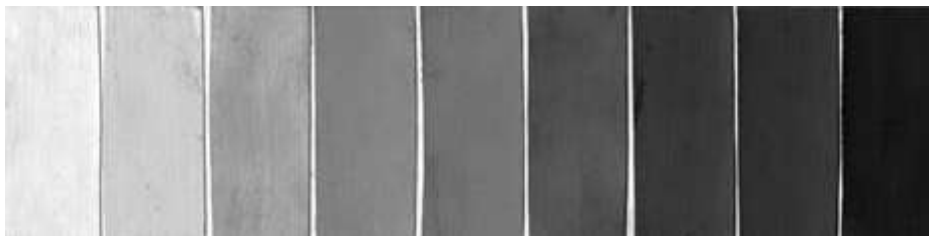
Подведение итогов работы.

- а) демонстрация работ.
- б) анализ допущенных ошибок, корректировка.
- в) оценить выполненную работу каждого обучающегося.

Практические задания

Практическое задание № 1 предусматривает выполнение ряда упражнений по теме: Ахроматические цвета и трехтоновые ахроматические композиции.

Упражнение 1. Построение равноступенного ахроматического ряда.

Равноступенный ахроматический ряд тонов

Основная цель: познакомиться с понятиями «ахроматические цвета», «светлота», «равноступенный ахроматический ряд» и с техникой его выполнения. Задание предусматривает выполнение равноступенного ахроматического ряда из девяти ступеней.

Основная задача: составить равноступенный ряд с плавным переходом от одной светлотной ступени к следующей. Добиться получения такого цветового тона, который по визуальной оценке содержал бы в себе равное количество белого и черного.

Последовательность выполнения упражнения.

1. Подобрать серый средний цвет, равноотстоящий от белого и черного.
2. Получить светло-серый диапазон тонов (белый, светло-серый и средне-серый).
3. Получить темно-серый диапазон тонов (средне-серый, темно-серый и черный).
4. Составить равноступенный ахроматический ряд из девяти ступеней (см. рис. 1).

Упражнение 2. Выполнение композиции, используя два цветовых тона: черный и белый.

Основная цель: познакомиться с изобразительными возможностями двухтоновых композиций.

Основная задача: составить двухтоновую ахроматическую композицию – либо с белыми элементами по черному, либо с черными элементами по белому.

Последовательность выполнения упражнения.

1. Выполнить эскизы стилизованной композиции.
2. Выполнить данную композицию в двухтональном решении

Упражнение 3. Выполнение композиции разного светлотно-тонального состояния.

Основная цель: познакомиться с изобразительными возможностями трехтоновых композиций.

Основная задача: составить трехтоновую (или более) ахроматическую композицию с различными вариантами решений.

Последовательность выполнения упражнения.

На основе упр. 2 выполнить композицию в трехтональном решении, используя следующие варианты:

- 1) светло-серый диапазон тонов (белый, светло-серый и средне-серый);
- 2) темно-серый диапазон тонов (черный, темно-серый и серый, близкий к средне-серому);
- 3) средне-серый диапазон тонов (темно-серый, средне-серый и светло-серый).

Для всех случаев формы элементов следует брать простые, примерно одинаковых размеров. В основу распределения элементов на плоскости следует положить принцип динамики (разные расстояния).

Следует учесть и то обстоятельство, что выразительность общего тонального состояния выступает ярче при условии, когда в четырех светлотных диапазонах ритмическая группировка элементов будет сохраняться примерно одинаковой.

Упражнение 4.

Выполнение ряда упражнений на построение хроматических сочетаний цветов.

Задание 1. Построение равноступенных хроматических рядов.

Основная цель: познакомиться с понятиями цветовой тон, светлота, насыщенность, равноступенные теневые ряды и с техникой их выполнения.

Задание предусматривает выполнение 4-х равноступенных хроматических рядов из девяти ступеней.

Последовательность выполнения упражнения

1. Выбрать один цветовой тон из спектрального цветового круга, который будет равностоять от первой и девятой ступеней ряда.
2. Получить равноступенный светлотный диапазон ряда (добавлением белого цвета).
3. Получить равноступенный теневой (темный) диапазон ряда (добавлением черного цвета).
4. Составить равноступенный хроматический ряд из девяти ступеней (светлотных и теневых диапазонов).

Задание 2. Выполнение четырех композиций, соответственно используя один цветовой тон, два цветовых тона, три цветовых тона, четыре цветовых тона.

Основная цель: познакомиться с возможными направлениями организации однотоновых гармонических сочетаний в композициях.

Основная задача: составить однотоновую, двухтоновую, трехтоновую и четырехтоновую хроматические композиции. В зависимости от задачи гармония может быть организована в разных светлотных диапазонах.

Последовательность выполнения упражнения

1. Выполнить эскизы стилизованной композиции.
2. Выполнить данную композицию в однотоновом решении.
3. Выполнить данную композицию в двухтоновом решении.

4. Выполнить композицию в трехтоновом решении
5. Выполнить четырехтоновую композицию.

Для решения данных композиций используются сочетания цветов различных светлот и насыщенности, разные соотношения площадей, занятых теми или иными цветами.

Задание 3. Выполнение композиции с применением гармонических сочетаний родственных цветов.

Основная цель: познакомиться с четырьмя группами родственных цветов и их гармоническими сочетаниями.

Основная задача: выполнить композицию используя родственные цвета одной из четырех групп. Следует учесть, что организовать гармонические сочетания родственных цветов можно: из цветов ослабленных светлот и насыщенностей; из затемненных цветов; из родственных цветов разных светлот и насыщенности.

Задание 4. Выполнение композиции с применением гармонических сочетаний родственно-контрастных цветов.

Основная цель: познакомиться с основными группами родственно-контрастных цветов и их гармоническими сочетаниями.

Основная задача: выполнить композицию, используя гармонические сочетания родственно-контрастных цветов одной из четырех групп. Композицию можно организовать с помощью гармонических сочетаний родственно-контрастных цветов, используя добавление одного цвета, высветленного или затемненного из теневых рядов сочетаемых цветов, а можно использовать разные светлотные отношения.

Упражнение 5. Выполнение композиции с применением гармонических сочетаний контрастных цветов.

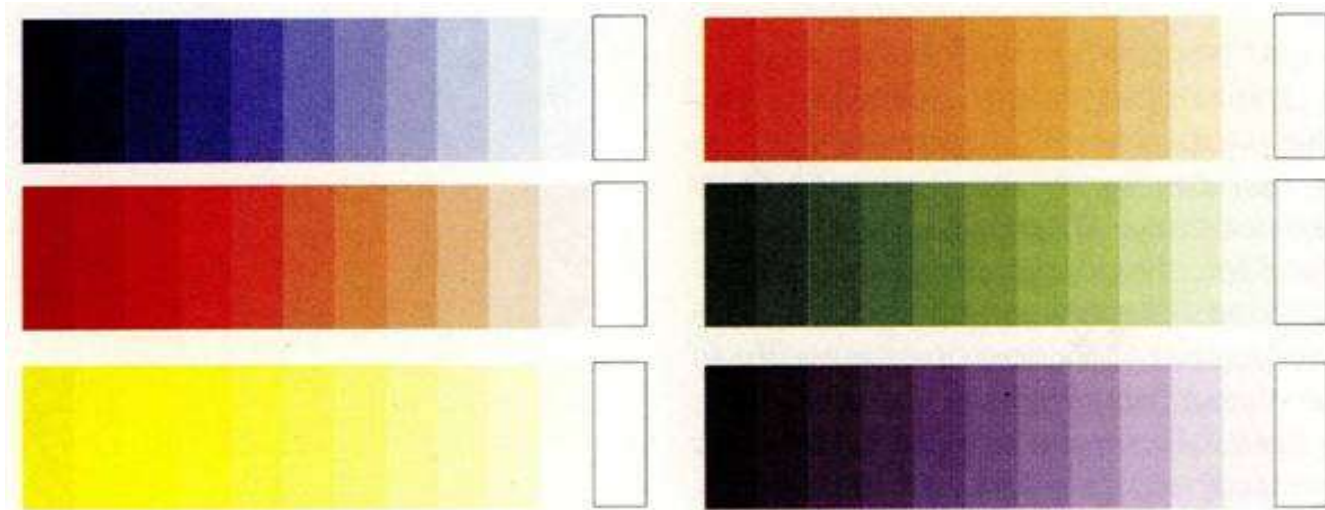
Основная цель: познакомиться с построением гармонических сочетаний контрастных цветов.

Основная задача: выполнить композицию, используя гармонические сочетания контрастных цветов. Цвета можно выбирать из разных четвертей круга, используя спектральный цветовой круг.

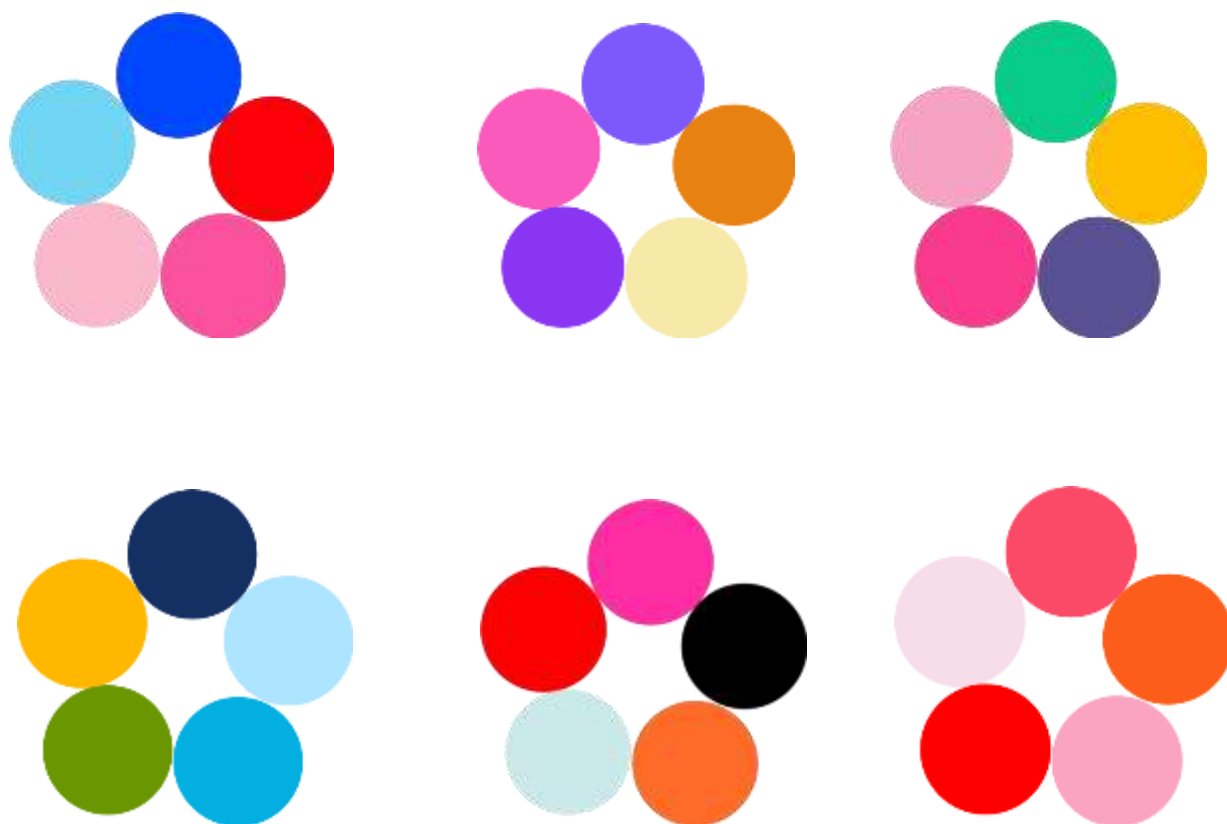
Примечание. при выполнении упр. 3, 4, 5 необходимо соблюдать следующую последовательность:

- 1) на первом этапе работы – выполнить ряд предварительных эскизов композиции и утвердить один из вариантов;
- 2) выполнить выкраски гармонических сочетаний, соответственно: родственных, родственно-контрастных и контрастных цветов;
- 3) наиболее удачный вариант цветового сочетания использовать для выполнения композиции.

Упражнение 6. Выберите один цвет из трех основных (желтый, красный, синий) или дополнительных (оранжевый, фиолетовый, зеленый) и составьте ряд убывания насыщенности из 12 порогов, используя белила.

Гармонические сочетания родственно-контрастных цветов

Примеры композиций на тему ритм

