

Управление культуры города Курска
МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 3»

«Цветовые гармонии»

Методическое пособие для уроков по декоративной композиции в детских
школах искусств и художественных школах

Составитель: Сойникова Н.Н.

г. Курск
2010 г.

Содержание

1. Пояснительная записка.
2. Что такое цвет.
3. Характеристика цветов.
4. Примерные варианты заданий.
5. Приложения.

Пояснительная записка

Данное методическое пособие «Цветовые гармонии» рекомендуется использовать на уроках живописи, станковой и декоративной композиции, на смешанных уроках (например живописи и станковой композиции, живописи и декоративной композиции) и уроках с элементами дизайна. Оно подходит для разных возрастных групп на протяжении всего периода обучения.

Пособие включает в себя таблицы с основами цветоведения (приложения №№1, 2, 3), варианты практических заданий (приложения №№ 4,5,6,7,8,9,10), иллюстративный материал (приложение №№11,12). Данное пособие даст возможность подробно познакомить учащихся с теорией цвета, что в дальнейшем будет способствовать формированию у учащихся знаний, умений, навыков подбора, соотношений цветов в работе по живописи, станковой и декоративной композиции.

Предложенные в методическом пособии практические задания способствуют развитию у детей чувства цвета, а также воспринимать цвет, на эмоциональном уровне.

При создании методического пособия использовалась литература зарубежных авторов и практический опыт автора.

Что такое цвет

...Ежедневно человек сталкивается с множеством *факторов внешней среды*, воздействующих на него. Одним из таких факторов, оказывающих сильное влияние, является цвет.

С точки зрения физики, цвет — это различное число колебаний световых волн данного источника света, воспринимаемых нашим глазом в виде определенных ощущений, которые мы называем цветовыми. Каждому цвету соответствует определенный диапазон длин волн. Человек с нормальным цветовым зрением при сопоставлении различно окрашенных предметов или источников света может распознавать (будучи внимательным) большое количество цветов. Так, натренированный глаз может различать около 150 оттенков цветового тона, по насыщенности — около 25, по светлоте — от 64 при высокой освещенности и до 20 — при пониженной.

Но кроме физического воздействия на организм человека, цвет влияет еще и на психологическом уровне, а также является носителем информации, которую мы произвольно считываем. Он может притягивать и отталкивать, успокаивать и возбуждать, побуждать к действию и останавливать, предупреждать, вызывать приятные и радостные ассоциации или повергать человека в грусть... Цвет — сильное оружие в умелых руках. Именно поэтому важно уметь правильно пользоваться им.

Цвет — явление сложное. Существует множество подходов к изучению этого вопроса. Разнообразие теорий, систем концепций и определений поражает воображение.

...Изучать цвет человек стал с того момента, как впервые увидел и осознал» его. С глубокой древности человеку» было свойственно выражать свои чувства, отношения и идеи с помощью цвета. Так, основными цветами для первобытных людей были красный, белый и черный.

Красный — цвет жизни, любви, огня, а также крови, символ гнева и мести. Белый — символ чистоты, невинности божественности. Черный — печали, траура, смерти, зла. Правда, следует отметить, что в различных культурах, у *различных* народов, семантика цвет, может разительно отличаться. Так, черный, символизирующий на западе смерть, на востоке вовсе не является цветом печали и траура. Напротив, на востоке символом смерти является белый цвет, как символ перехода из одного состояния в другое, начала новой жизни. По мере того, как развивалось человеческое мировоззрение, трансформировалось и усложнялось отношение к цвету. Человек находил природе новые пигменты, которые помогали отразить ему тот или иной цвет. Так, в эпоху Возрождения, век высокого искусства,

вопросами цвета активно занимался Леонардо да Винчи. Он первый создал стройную систему оттенков, и установил, что их многообразие, открытое еще древними греками и римлянами, может быть ограничено. Из всех существующих цветов он выделял шесть простых: красный, желтый, зеленый, синий, и черный.

Полтора века спустя 23-летний Исаак Ньютон при помощи солнечной призмы и стекла преломил солнечный свет и получил радугу (спектр). Всем известно, что в радуге семь цветов: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. Но Ньютон выделил всего три основных колора: красный, желтый и синий, из которых получаются остальные промежуточные цвета.

В 1810 году Иоган Вольфганг Гете опубликовал «Труд о природе цвета», занимающий 1400 страниц. По этому поводу всем известный немецкий поэт высказывался так: «Всему, чего я достиг как поэт, я не придаю никакого значения...».

Цветовой круг Гете, в отличие от семицветного круга Ньютона, составлен из шести цветов. Если Ньютон рассматривал цвет с точки зрения физики этого явления, то Гете подошел к изучению комплексно, с учетом физиологического и психологического аспектов. Он открыл феномен контраста. Так, опытным путем он установил, что объект желтого цвета имеет фиолетовую тень, красный — зеленую, оранжевый — голубую. На основе этих трех пар контрастных цветов Гете получил шестицветный круг, в котором противоположные (дополнительные) цвета находились друг напротив друга. Его цветовой круг становится наглядным пособием для живописцев.

Подход к изучению цвета изменился в XIX веке с активным развитием оптики. Цвет рассматривался независимо от его физической природы. Белый луч света был разложен на три составляющих: красный, зеленый, синий. Следует сказать, что в различных практических областях используются различные цветовые модели. Они построены на двух совершенно разных принципах смешения цветов.

1. *Слагательный (аддитивный) метод смешения цветов*. Цвет является образованием нескольких источников света. Основные цвета этой модели — *красный, зеленый и синий*. Так, белый — это смешение этих трех цветов, черный — признак их отсутствия. Наглядной моделью данного принципа смешения цветов является цветовой круг, где основные цветовые тона располагаются по вершинам равностороннего треугольника: красный, зеленый, синий. При слагательном смешении двух основных цветов получается промежуточный оттенок.

Из красного и зеленого получается желтый, зеленого и синего — голубой, синий и красный дают пурпурный. Этот принцип смешения цветов используется в телевизорах и мониторах компьютеров.

2. *Вычитательное* (субтрактивное) смешение цветов. Окончательный цвет получается в результате вычитания нескольких цветов из луча белого света. При смешении максимальных значений всех трех компонентов должен получиться черный цвет. При полном отсутствии краски (нулевые значения составляющих) образуется белый цвет (белая бумага). Смешение равных значений трех компонентов даст оттенки серого. Наглядной моделью этого метода является цветовой круг Гете. Данная модель — основная для полиграфии. *Красный, синий, желтый* цвета составляют так называемую полиграфическую триаду, и при печати этими красками большая часть видимого цветового спектра может быть воспроизведена на бумаге. Однако реальные цвета имеют примеси, их цвет не соответствует теоретическому. Мы будем использовать 12-сегментный цветовой круг. Основными цветами этого круга являются *красный, желтый, голубой*. Они лежат на вершинах равностороннего треугольника (*основная триада*). В традиционной цветовой теории именно эти три цвета не могут быть получены посредством комбинации других цветов. А вот благодаря смешению основных цветов можно получить *вторичную триаду: оранжевый, зеленый и фиолетовый*. Если же смешать цвета первичной триады с близлежащими цветами из вторичной триады, то получатся промежуточные оттенки, образующие дополнительные триады: *красно-оранжевый, желто-зеленый, синий; желто-оранжевый (золотистый), зелено-голубой (бирюзовый), пурпурный*.

Все цвета спектра характеризуются цветовым тоном, который определяет место цвета в спектре. Это главная характеристика цвета. Оттенки, отличающиеся различной цветностью называют *хроматическими* (цветными). Черный и белый, а также вся градация серых не имеют цветового тона. Группу черно-белых Цветов называют *ахроматическими* (бесцветными) Различают также т. н. ломаные цвета: это чистые спектральные тона с добавлением какого-либо цвета (любого спектрального или оттенка серого). Так, например, с добавлением ко всем цветам спектра красного палитра становится теплее и темнее: желтый становится более мягким и глубоким, зеленый приобретает теплый коричневатый оттенок, синий становится менее насыщенным и т. д. А при добавлении желтого все цвета светлеют и становятся более насыщенными. Каждый цвет, кроме основного, имеет еще две характеристики: насыщенность и светлоту.

Насыщенность цвета — это степень удаленности цвета от серого той же светлоты. Цвета с максимальной насыщенностью — спектральные, минимальная насыщенность дает полную ахроматику (отсутствие цветового тона). *Светлота цвета* (она же относительная «яркость») — это положение

цвета на шкале от белого до черного. Характеризуется словами «темный», «светлый». Оттенки одного цвета различной светлоты называют *монохромными*. Это цвета, лежащие в одном секторе круга. Все цвета спектра разделяются на *теплые* и *холодные*. К теплым относятся те, что находятся в промежутке от красного до зеленого, к холодным — от зеленого до пурпурного. Зеленый и пурпурный — пограничные цвета. Они будут тем теплее, чем больше в них будет желтого и красного, соответственно. Однако стоит помнить, что все эти характеристики относительны и применимы только к чистым спектральным цветам.

Основные принципы цветовой гармонии

При работе с цветом ваша цель должна заключаться в создании гармонии. Вообще, гармонию можно описать как сочетание частей, которое доставляет приятные ощущения (музыка, поэзия и т.д.). Цветовая гармония в дизайне — это согласованность цветов между собой в результате найденной пропорциональности площадей цветов, их равновесия и созвучия, основанного на нахождении неповторимого оттенка каждого цвета. Эта гармония должна вызывать в человеке определенные положительные чувства и ощущения.

- Цветовая гармония, построенная на основе одного цвета «*монохромная*»: создается путем комбинирования одного чистого цвета с его светлыми и темными оттенками и тонами. В результате можно добиться, с одной стороны, сильного тонального контраста, а с другой — тонких цветовых отношений.
- Цветовая гармония, построенная на основе двух цветов — «*противоположная*» (дополнительная): создается посредством использования любых двух цветов, которые расположены точно друг напротив друга на цветовом круге. Этот прием обычно применяется для создания акцентов, так как противоположные цвета очень контрастны по отношению друг к другу. Это позволяет одному цвету дополнять другой таким образом, что один из них привлекает внимание, а другой является фоном.
- Цветовая гармония, построенная на основе трех цветов — «*аналогичная*» достигается благодаря использованию любых трех цветов, находящихся рядом на цветовом круге. Благодаря близости расположения, такие цвета легко сочетаются. У этой гармонии может быть много глубины, ей присуще богатое своеобразие и элегантный вид.
- *Трехцветная гармония — «триада»* - создается путем использования трех цветов, которые лежат на равном расстоянии друг от друга в

круге. Она также демонстрирует очень отчетливые и сильные цветовые комбинации, являясь, однако, самой сложной с точки зрения правильного создания. «Гармония равнобедренного треугольника» достигается через использование какого-либо цвета и цветов, смежных с его дополнительным. Такие цвета более мягкие, нежели сочетание просто двух дополнительных цветов.

Однако следует помнить, что в создании цветовой гармонии большое значение имеют не только сами цвета, но и конфигурация пятен, размер площадей сопоставляемых цветовых тонов. Между различными цветами любой композиции существует очевидная взаимосвязь, каждый цвет уравнивает или выявляет другой, а два цвета вместе влияют на третий. Изменение одного цвета приводит к разрушению колористической, цветовой гармонии художественного произведения и вызывает необходимость изменять все остальные цвета. Один и тот же цвет будет восприниматься по-разному, если в первом случае он окажется на фоне более светлого и яркого цвета, а во втором — на фоне более темного. На черном или темном фоне цветовой тон воспринимается менее насыщенным и, наоборот, на белом или светлом фоне — более насыщенным. На черном цветовом фоне цвета кажутся более яркими, нежели на сером. Также восприятие цветов меняется на границе двух смежных цветовых пятен. Например, желтый цвет на границе соприкосновения с красным цветом приобретает зеленоватый оттенок, а в отдалении от красного эффект ослабевает. На возникновение пограничного контраста влияет площадь реагирующего поля. Если она мала по отношению к окружающему, пограничного контраста не возникает.

Примерные варианты заданий

Младшие классы

1. Получение различных цветов из красного, желтого, синего путем смешения.

Выполнить работу. Пользуясь красным, синим, желтым цветом.

Задача: учиться смешивать цвета и получать новые. (Приложение № 4)

2. Изображение цветов на темном и светлом фоне.

Изобразить цветок, бабочку, жука на темном, затем на светлом фоне.

Задача: учиться выделять объекты тоном. (Приложение № 5)

3. Придумать раппорт орнамента на основе цветовых гармоний, создать орнамент.

Задача: применить цветовые гармонии для выразительности орнамента. (Приложение №6)

Старшие классы

1. Создать композицию на тему «Настроение» (грусть, печаль, радость и т.д.), пользуясь аналогичной противоположной, триадной цветовыми гармониями

-Создать композицию на тему: «Времена года» (весна, лето, осень, зима), пользуясь аналогичной, противоположной, триадной цветовыми гармониями. Задача: учиться пользоваться цветовыми гармониями для выражения различных эмоциональных состояний. (Приложение №7)

2. Создать композицию на тему «Растения» на основе цветовых гармоний.

Задача: Учиться создавать композицию пользуясь цветовыми гармониями (Приложение №8)

3 Декоративная разбивка различных предметов, объектов (растения, насекомые, кора деревьев)

Создать на основе цветовых гармоний:

-Оттенки моря

-Оттенки травы

-Оттенки песка

Задача: получение оттенков одного цвета. (Приложение № 9,10)

Выполняя данные задания учащиеся должны учитывать, что в создании цветовой гармонии имеют значение, не только сами цвета, но и конфигурация пятен и размер площадей сопоставляемых цветовых тонов.

При необходимости практические задания можно усложнять или упрощать с учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся.

Характеристика цветов

Красный цвет

Первый цвет цветового круга и первой триады. Относится к группе тёплых цветов, зрительно приближает объекты. Это цвет энергии, решительности. Красный – горячий, волевой, возбуждающий, жизнеутверждающий цвет. Тёмные оттенки согревают, обволакивают, успокаивают. Однако не стоит излишне переоценивать этот цвет: он хорош в меру. Так, небольшое количество красного привлекает внимание и заинтересует, в то время как чрезмерное его использование может вызвать раздражение и агрессию.

Красно-оранжевый

Второй цвет цветового круга. Обладает теми же качествами, что и красный, но воспринимается гораздо мягче – он не так утомляет глаза. Он воспринимается в небольших количествах.

Оранжевый.

Третий цвет цветового круга и первый во второй триаде. Тёплый, уютный, оптимистический. Оранжевый цвет прибавляет активность, стимулирует чувства, создаёт ощущение благополучия и веселья, внутреннего равновесия и душевной гармонии. В больших количествах несколько утомляет.

Оранжево-жёлтый цвет

Четвёртый цвет цветового круга. Относится к стимулирующим, энергичным, тёплым цветам. Цвет открытости и общительности. Помогает придать уравновешенность разгулявшимся эмоциям, обрести внутреннее спокойствие, утихомирить душевное волнение.

Жёлтый цвет

Пятый цвет цветового круга и второй цвет цветовой триады. Стимулирующий цвет. Открытый, яркий, насыщенный, лучезарный. Цвет радости, солнечной энергии. Легко привлекает внимание, настраивает на контакт и общение, но в больших количествах вызывает настороженность.

Жёлто-зелёный цвет

Шестой цвет цветового круга. Цвет свежей молодой листвы, обновления, нежности, пробуждения, весны. Настраивает на раскрепощённое общение, откровение, дарит бодрость, оптимизм, тонизирует. Требуется тщательного подбора цветовых компонентов.

Зелёный цвет

Седьмой цвет цветового круга и второй цвет второй триады. Уравновешенный, успокаивающий, освежающий, цвет самой природы. Снижает остроту переживаний, напряжения. Этот цвет оказывает целительное, расслабляющее действие, снимает раздражительность.

Зелёно-голубой

Восьмой цвет цветового круга. Цвет свежести, влаги, насыщенное сочетание глубокого чистого моря и бездонного неба; подчёркивает движение, изменчивость. Волнующий, экзотический, интригующий, возбуждающий, смелый. Цвет энергичной, смелой молодости. Несколько отстранённый.

Голубой

Девятый цвет цветового круга и третий цвет первой триады. Романтический, настраивает на область возвышенных чувств. Это цвет дружеской привязанности, родства душ и интересов. Голубой цвет – цвет мира и всеобщей гармонии. Лёгкий, воздушный, слегка легкомысленный и ветреный. Цвет глубины бесконечного неба.

Синий цвет

Десятый цвет цветового круга. Относится к холодной гамме цветов. Королевский цвет, цвет ночи. Благородный, глубокий, успокаивающий, консервативный. Помогает сконцентрироваться на самом необходимом. Насыщенный синий всегда привлекает к себе внимание, но никогда не вызывает отрицательных эмоций.

Фиолетовый

Одиннадцатый цвет цветового круга и третий цвет цветовой триады. Гармоничное сочетание энергии красного и элегантности синего цветов. Цвет грусти, меланхолии, задумчивости, внутренней сосредоточенности. Загадочный и мистический цвет. Способствует внутреннему углублению.

Пурпурный

Последний, двенадцатый цвет цветового круга. Изысканный, претенциозный, аристократический. Создает атмосферу роскоши и величия. Манящий, завораживающий, чувственный. Цвет прекрасен в малых количествах. Его избыток настораживает и подавляет.

Приложение 1

ЦВЕТОВОЙ КРУГ
АХРОМАТИЧЕСКИЕ ЦВЕТА

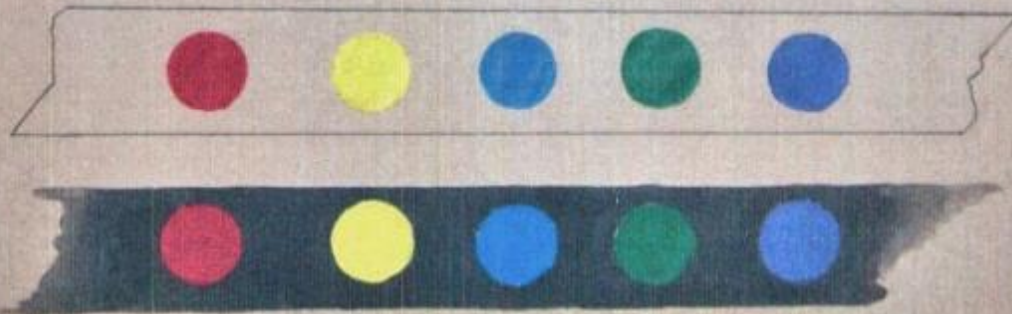
Слагательный метод

Вычитательное смешение

Восприятие цветов

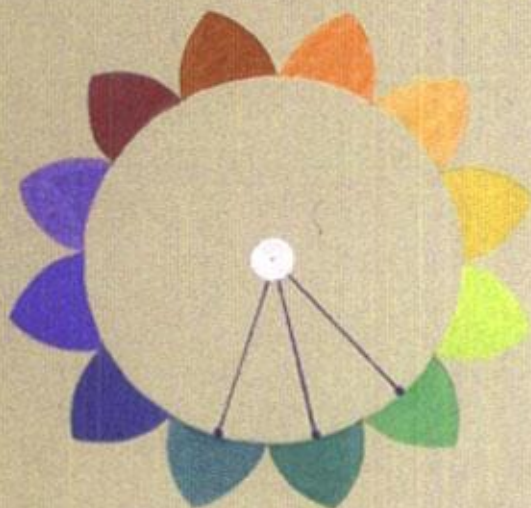

Цветовые гармонии

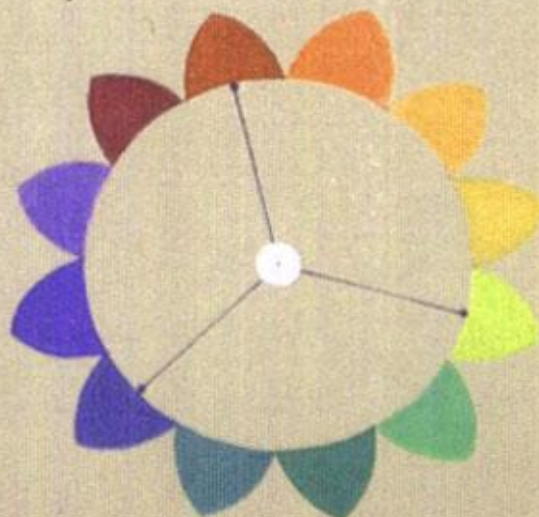
противоположная

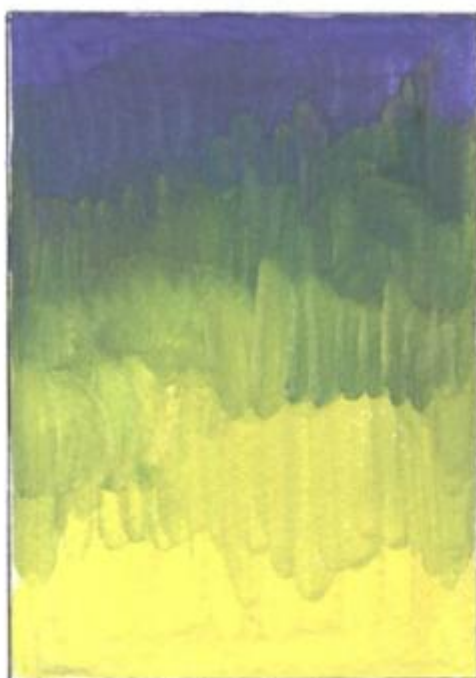
аналогичная

триада

Красный, жёлтый, синий.

Темный и светлый фон.

Противоположная гармония.

Монохромная гармония