

Сметанина Лидия Анатольевна

*Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
города Москвы «Колледж автоматизации и информационных технологий № 20»*

ОСНОВЫ ЦВЕТОВЕДЕНИЯ. ПРИЕМЫ РАБОТЫ АКВАРЕЛЬЮ

Специальность 54.02.08 Техника и искусство фотографии, углубленная подготовка.

Квалификация - фотохудожник, направление - фотодизайнер.

Учебная дисциплина "Основы живописи и цветоведения".

Раздел: "Основы живописи"

Вид занятия: урок - лекция

Продолжительность занятия: 4 академических часа

Цель занятия: изучение основ цветоведения, свойств групп цветов в цветовом круге и обоснования цветовых гармоний

Приобретаемые знания и умения: освоение основных положений теории цветоведения и способов создания гармоничной цветовой композиции; освоение приемов работы акварелью;

Учебно-методическое и материально-техническое оснащение занятия:

Методические таблицы по теме «Цветоведение, колорит, гармонии цветов»;

Контрольные вопросы по теме занятия:

- что изучает цветоведение?
- расскажите о природе цвета;
- в чем сходство и различие хроматических и ахроматических цветов?
- назовите основные характеристики цвета и расскажите о них;
- какие цвета называются основными, какие – составными?
- какие цвета называются взаимодополнительными?
- какие цвета являются парами дополнительных цветов?

- в чем состоят психологические особенности восприятия цветов?
- расскажите о свойствах акварельных красок.

Задание для самостоятельной работы обучающегося: подготовка к выполнению таблиц по цветоведению.

Источники информации по теме занятия:

Беляева С.Е., Розанов Е.А. Спецрисунок и художественная графика Москва, Издательский центр «Академия», 2012г

ОСНОВЫ ЦВЕТОВЕДЕНИЯ

ЖИВОПИСЬ – вещь условная, еще более условная, чем рисунок.

ЖИВОПИСЬ – «живо пишу». «Нужный цвет на нужном месте».

Свет рождает цвет - т.е. без света мы не увидим цвета. («В темноте все кошки серые»).

Различают освещение: 1. Естественное:- дневное солнечное - теплое, лунное – холодное; 2.- искусственное, в зависимости от лампы: а) лампа накаливания – теплое, б) лампа дневного света – холодное.

Исаак Ньютон – пропустил пучок белого света сквозь прозрачную 3-хгранную призму. Белый свет на выходе разложился на **спектр = 7 цветов радуги:** К, О, Ж, З, Г, С, Ф (Каждый охотник желает знать, где сидит фазан).

Художники соединили концы спектра и получили **8–ми** секторный **цветовой круг**. (К + Ф = Пурпурный).

Количество видимых цветов зависит от природных данных человека и от уровня его образования, опыта. Т.е. эта величина может развиваться, увеличиваться.

Различные цвета по-разному воздействуют на глаз человека во времени:

Красный цвет вначале воспринимается оптимистично, но спустя время начинает раздражать. На **синий** цвет глаз реагирует, а потом перестает его замечать. Синусоида **зеленого цвета** совпадает по рисунку с **кривой восприятия**

глаза. Поэтому зеленый цвет приятен глазу. Вот почему нам хорошо в лесу, особенно по утрам. Зеленый цвет успокаивает.

Все цвета делятся на 2 неравные группы: 1. **хроматические** – все цветные цвета (хром = цвет); 2. **ахроматические** – это бесцветные цвета: черный, белый и градации серого (*черно-бело-серые*).

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦВЕТА

1. **ЦВЕТОВОЙ ТОН** – это чистые спектральные цвета и их родственные смеси (*цветовой тон – это сам цвет*). 2. **СВЕТЛОТА** – это цвет + белое (в разной степени по количеству). В акварели это акварельная краска, взятая прозрачно. 3. **НАСЫЩЕННОСТЬ** – цвет + черное, или густо взятая акварельная краска.

ОСНОВНЫЕ ЦВЕТА

ОСНОВНЫМИ цветами называются цвета, которые нельзя получить путем смешивания других цветов. Это цвета первичного порядка. Смеси из них дают широкую гамму цветов.

1. ОСНОВНЫЕ ЦВЕТА у ХУДОЖНИКОВ: 1. красный (розовый), 2. желтый (лимонный), 3. синий (голубой). Их наложения друг на друга (смешивание друг с другом) дают цвета вторичного порядка (составные). Это цвета, которых не было. ЦВЕТА ВТОРОГО ПОРЯДКА: 1.оранжевый (к + ж), 2. зеленый (ж + с), 3. фиолетовый (к + с).

Смешивание цветов у художников происходит механическим путем, на палитре, методом вычитания. (Взяли исходные цвета, например, желтый и синий. Смешали их на палитре, и получили зеленый, а исходных не осталось; т.е. было два, получили один)

2.ОСНОВНЫЕ ЦВЕТА у ФОТОГРАФОВ: У фотографов и на компьютере три основных цвета другие: 1. красный, 2. зеленый, 3. синий.

Смешивание цветов здесь происходит в лучевых потоках. Такой способ называется оптическим и является методом сложения. (Взяли два цветных светофильтра, наложили их друг на друга, пропустили сквозь них свет –

получили третий цвет, и после работы поставили светофильтры на свое место, в целости и невредимости).

ЧАСТИ ЦВЕТОВОГО КРУГА И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. ТЕПЛЫЕ И ХОЛОДНЫЕ ЦВЕТА

Цвета в цветовом круге делятся на две половины: теплые и холодные цвета.

ТЕПЛЫЕ – красный, оранжевый, желтый, зеленый – салатный. Это цвета огня, солнца, пламени свечи. **Их характерные особенности:** Они оптически увеличивают объем, выявляют фактуру и выдвигаются на передний план – называются **выступающими**. **Эмоционально теплые цвета – активные, оптимистические.** Эти цвета революционные, призывные, побуждающие к действию, но и агрессивные. *Они возбуждают аппетит, и побуждают к получению знаний (тонизирующие).* Глядя на них – повышается аппетит (оранжевый цвет), умственная способность (желтый теплый цвет), красный цвет повышает кровяное давление, зеленый цвет – нейтральный, он успокаивает.

ХОЛОДНЫЕ – голубой, синий, фиолетовый, пурпурный и зеленый – изумрудный (зеленый цвет – пограничный). Это цвет воды, льда, космоса, северного сияния, лунного освещения. **Их характерные особенности:** Они оптически уменьшают объем, сглаживают фактуру и удаляются в глубину пространства – называются **отступающими**. **Эмоционально холодные цвета – пассивные, пессимистические.** Эти цвета романтические, мечтательные, поэтические, но и цвета уныния, разочарования, скорби, влекущие к одиночеству, страданию. *Они понижают аппетит и давление, успокаивают.*

II. ГАРМОНИИ ЦВЕТОВ В 8-ми ЦВЕТОВОМ КРУГЕ

1. РОДСТВЕННЫЕ ЦВЕТА. Цвета, близкие по цветовому тону и лежащие в цветовом круге рядом друг с другом (в любой четверти круга), - называются **родственными**. Будучи простыми по цвету, они, находясь в одной композиции, обогащают звучание каждого (*помогают друг другу в звучании*) и создают единую цветовую гармонию, единый цельный колорит, единую общую

гармоничную гамму. (Золотистая гамма, зеленая гамма, зелено-голубая гамма, розовая гамма, изумрудно-зеленая, красно-коричневая и т.д.).

2. КОНТРАСТНЫЕ ЦВЕТА (пары ВЗАИМНО-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЦВЕТОВ). Пары цветов, лежащие в 8-ми секторном цветовом круге напротив друг друга через центр круга, называются **контрастными**, или **взаимно-дополнительными**. (Красный-голубой, оранжевый-синий, желтый-фиолетовый, зеленый-пурпурный). Взаимно-дополнительными они называются потому, что при смешивании друг с другом или, находясь в одной композиции, они дополняют друг друга: - **до белого (оптически - в лучах или при рассматривании композиции из данных пар цветов издали)**, - **или до серого (в красках на палитре)**. Находясь в одной композиции, они усиливают или уничтожают друг друга в зависимости от пропорций. *Т.е. при смешении или оптически, при неудачно взятых пропорциях, они будут уничтожать (нейтрализовать) цветовое звучание друг друга.* Поскольку эти контрастные пары цветов являются антагонистами, они требуют большой аккуратности при создании общих цветовых композиций.

Для создания гармоничных сочетаний композиции из пары контрастных цветов следует выдерживать пропорции (*важны пропорции!*): 1. По их количеству: - одного цвета должно быть много, а другого мало. 2. По сочетанию светлоты и насыщенности: - один цвет должен быть намного светлее или темнее другого (*один цвет - насыщенный, яркий, другой - светлый или приглушенный*). Например: - красный и сдержанный голубой (грязноватый), - темно-синий, флотский и светло-розовый.

3. РОДСТВЕННО-КОНТРАСТНЫЕ ЦВЕТА. Группы цветов, лежащих в любой в половине круга, состоят из родственных (в большинстве) и малой доли контрастных цветов. Они, находясь в одной композиции, создают богатую многоцветовую гамму, сгармонизованную с преобладанием гаммы родственных цветов и усиливающую эмоциональное звучание композиции благодаря малой доле контрастных цветов. **Гармония** создается в том случае,

если одного края цветов этой половины круга больше, а другого края – меньше (контраст пропорций).

4. РАСТЯЖКА. Равноступенный ряд по светлоте, состоящий из группы оттенков одного какого-либо цвета, отличающихся друг от друга только по светлоте (*в градации полутонов от очень светлого до очень темного*) называется **растяжка**. Имеет несколько названий: **чистый ряд** (равноступенный ряд) **по светлоте**, - у архитекторов – **отмывка**, у фотографов - сенситометрический ряд – это полоска одного цвета в виде шкалы с изменением градации цветов от белого до насыщенного черного цвета. **Композиция, решенная в растяжке - очень гармонична.**

III. ЯВЛЕНИЯ КОНТРАСТОВ

1. ОДНОВРЕМЕННЫЙ КОНТРАСТ. Цвета, находясь в одной композиции рядом друг с другом, влияют на восприятие этих цветов. Два цвета, лежащие рядом, воспринимаются по-разному в зависимости от их светлоты и цветового тона. Цвета, близкие по цвету (родственные) и по светлоте – сближены по восприятию, создают спокойную, ровную, гармоничную цветовую композицию. Если цвета различаются по цветовому тону (теплый и холодный, теплый и черный) и по светлоте, - они читаются ясно, четко, контрастно. При этом - светлые на темном и теплые на холодном фоне кажутся больше и ближе. Темный цвет на более светлом фоне и, особенно, на контрастном - кажется темнее. Светлый цвет на более темном и, особенно, на контрастном – кажется более светлым. *Т.е. усиливается контраст.* ПРИМЕР: оранжевые квадратики на красном, синем и черном фонах.

2. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ КОНТРАСТ. Если долго, задумчиво, рассеянным взглядом (не в фокусе) смотреть на какой-либо цвет, лежащий на белом фоне - то появляется впечатление, что на его периметре начинает светиться ореол контрастного ему цвета, слегка бледный и чуть флуоресцирующий, сияющий. (*Вторая версия эксперимента: после долгого*

рассматривания локального цвета на белом фоне – быстро убрать исследуемый объект и на белом фоне появится сияние контрастного цвета).

Iv. АКВАРЕЛЬ. Аква = вода. Акварель – краска водяная. В акварели нет белил. Белым цветом работает бумага, просвечивающая сквозь прозрачный слой краски, разведенной водой.

V. СПОСОБЫ СМЕШИВАНИЯ КРАСОК

1. Лессировка - классический способ. Послойное наложение цвета на цвет по мере высыхания слоев.

2. А ля – прима – смешивание красок на палитре до нужного колера по цветовому тону и светлоте.

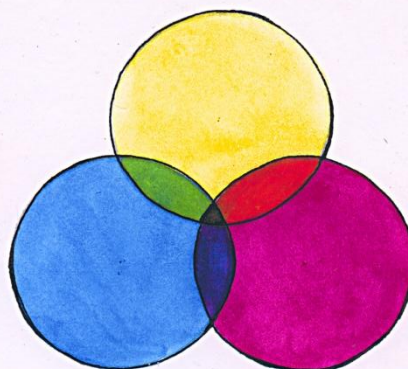
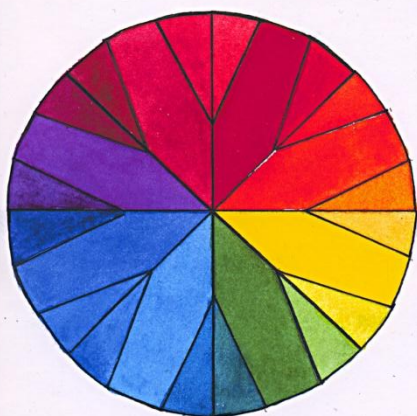
3. Оптическое - смешение двух чистых цветов до получения третьего, при рассматривании произведения на расстоянии. Например: *пуантелизм*.

VI. ГУАШЬ. Гуашь – краска плотная, пастозная, с хорошей кроющей способностью. Осветление цвета выполняется путем смешивания с белилами. Следует помнить, что при высыхании гуашь несколько высветляется.

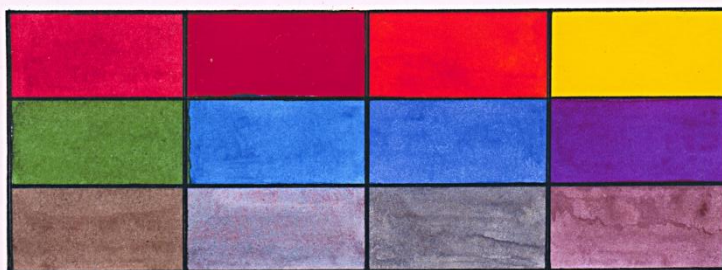

ЦВЕТОВЕДЕНИЕ

ТАБЛ. 1

ЦВЕТОВОЙ КРУГ ОСНОВНЫЕ ЦВЕТА
ПАРЫ КОНТРАСТНЫХ (ВЗАИМОДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЦВЕТОВ)

1 2 3 4 5 6 7 8
РАВНОСТУПЕННЫЙ РЯД ПО СВЕЛОТЕ (РАСТЯЖКА)

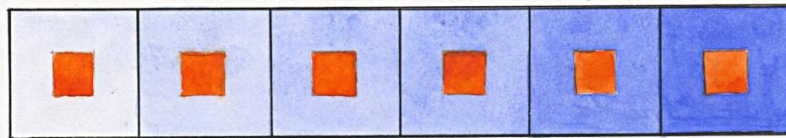
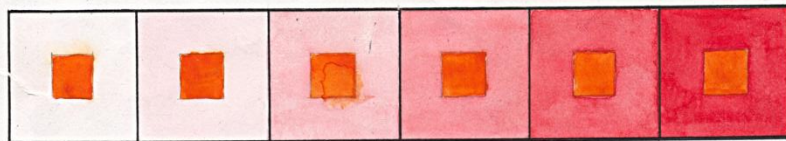

Бурлачук НАТАЛЬЯ

ТАБЛ. 2

ОДНОВРЕМЕННЫЙ КОНТРАСТ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ КОНТРАСТ

ВИДЫ КОНТРАСТОВ

ПО СВЕЛОТЕ

ЧЕРНО - БЕЛОЕ

КОНТРАСТНЫЕ ПАРЫ

ТЕПЛЫЕ - ХОЛОДНЫЕ

БУРЛАЧУК Н.

