

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Амурский государственный университет

Т.А. Аверина

**ПОСТРОЕНИЕ ГАРМОНИЧНЫХ ЦВЕТОВЫХ СОЧЕТАНИЙ
В КОСТЮМЕ**

Учебно-методическое пособие

Благовещенск
Издательство АмГУ

2024

ББК 85.1

УДК 7.021.2

*Рекомендовано
учебно-методическим советом университета*

Рецензент: Благова Т.Ю., доцент кафедры дизайна, кандидат педагогических наук, доцент, член Союза дизайнеров России.

Аверина, Т.А. Построение гармоничных цветовых сочетаний в костюме : учеб.-метод. пособие / Т. А. Аверина; Амур. гос. ун-т, Фак. дизайна и технологий – Благовещенск: АмГУ, 2024. – 80 с.: ил.

Учебно-методическое пособие содержит теоретический и практический материал по дисциплине «Цветоведение и колористика». Рассмотрены схемы построения различных видов цветовых гармоний, от простого к сложному; даны варианты практических заданий и примеры их выполнения студентами.

Цель данного пособия – развитие навыков работы с цветом и цветовыми сочетаниями в композиции костюма, навыков работы гуашевыми красками, умения применять полученные знания о цвете на практике, пользоваться цветовым кругом, как инструментом для создания цветовых гармоний в практических и курсовых работах.

Пособие предназначено для студентов направления подготовки 29.03.05 «Конструирование изделий легкой промышленности» (направленность «Технология моды»), также может быть рекомендовано для направления подготовки 54.03.01 «Дизайн», направленность «Дизайн костюма».

© Амурский государственный университет, 2024

© Аверина Т.А., автор

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
1 Понятие цветовой гармонии	6
2 Цветовые гармонизаторы	8
3 Классификация типов гармонических цветовых сочетаний	12
4 Способы гармонизации цветов	29
5 Правила сочетаний цветов в одежде	36
6 Практические задания	42
Библиографический список	80

ВВЕДЕНИЕ

Будущие конструкторы-модельеры в своей творческой деятельности должны уметь видеть цвет, различать его оттенки и нюансы, согласовывать цвета, соединяя их в цветовые гаммы для образования новых цветовых сочетаний в одежде. Цвет является непосредственным инструментом профессионала, и он должен овладеть им в совершенстве, знать и прогнозировать цветовое влияние, оказываемое его продукцией на потребителя.

Роль цвета возрастает в связи с постоянным обращением к личности человека, его индивидуальным особенностям, эстетическим вкусам, потребностям, мотивации поведения, личностному восприятию реальности, и способам ее презентации. Цвет – один из важных выразительных средств гармонизации костюма и его информационных качеств.

Зрительное восприятие костюма для каждого человека свое и не всегда одинаковое, поэтому дизайнеру одежды требуются интуиция и точное знание всех свойств цвета, его возможностей и способностей подчеркнуть ту или иную особенность проектируемого костюма.

Но кроме теоретических знаний студентам-дизайнерам необходимо уметь применять законы цветоведения на практике. Выполняя практические задания, студенты развивают характерные знания и умения, необходимые для деятельности дизайнера.

В области колористики к таким умениям, например, относятся:

- умение грамотно использовать цветовые и зрительные иллюзии в своей профессиональной деятельности;
- умение подбирать цвет на основе цветового круга, использовать цвета окружающей реальности в качестве источников творчества;
- умение создавать цветовую гармонию на плоскости в соответствии с представлениями о принципе образования гармоний;
- умение отбирать цветовые оттенки и организовывать гармоничные цветосочетания на основе заданных условий;

- умение трансформировать цветовую гармонию и создавать новый набор цветовых модуляций в зависимости от требуемого содержания;

- умение осуществлять цветовой анализ и психологический подбор цветов в соответствии с типом задач и т.п.

Так как способности владения цветом относятся к типу творческих способностей, то деятельность студентов, в данном случае, приобретает творческий характер.

Учитывая, что работа над эскизом костюма строится по законам декоративной композиции, наряду с рисованием с натуры и по представлению необходимо приобретение навыков декоративного рисования. Поэтому на занятиях по цветоведению студенты, кроме разработки эскизов моделей одежды, выполняют упражнения и декоративные плоскостные композиции. Кроме того, в процессе работы над заданиями будущие модельеры осваивают различные графические техники, необходимые для эффектной подачи эскизов в дальнейшей профессиональной деятельности. Овладение художественными материалами, в том числе гуашевыми красками, способствует успешному выполнению творческих замыслов.

В приложении представлены графические работы, выполненные студентами на практических занятиях по цветоведению.

1 ПОНЯТИЕ ЦВЕТОВОЙ ГАРМОНИИ

Вопрос цвета и цветовой гармонии является определяющим в профессиональной деятельности конструктора-модельера и дизайнера одежды.

Термин «гармония» происходит от греческого слова *harmonia*, что означает созвучие, согласие, противоположность хаосу и является философско-эстетической категорией, означающей «высокий уровень упорядоченного многообразия, оптимальное взаимосоответствие различного в составе целого, отвечающее эстетическим критериям совершенства, красоты». Т. е. гармония - это совокупность общего и различного, взятых в определенном соотношении.

В природе человека глубоко заложено стремление к красоте, гармонии. Люди давно заметили, что определенные цветовые сочетания воспринимаются как гармоничные. Правда в разные эпохи и на разных ступенях культуры свойственно предпочтение каких-либо цветовых сочетаний, именно от эстетических вкусов, взглядов той или иной эпохи зависит эстетический критерий оценки гармонических сочетаний. И все же многовековой практикой выявлено большое число цветовых гармоний, общепризнанных людьми, живущими в самых различных бытовых и географических условиях. Объясняется это тем, что в самом физиологическом строении глаза заложена предпосылка оценки гармонического сочетания. Другими словами, главным эстетическим критерием гармонических сочетаний цветов является визуальная оценка.

Цветовая гармония представляет определенное сочетание цветов с учетом всех цветовых характеристик:

- цветового тона;
- насыщенности;
- светлоты;
- психофизиологического воздействия цветов и цветовых сочетаний;
- размеров и соотношения площадей, занимаемых отдельными цветами;
- взаимного расположения цветов в пространстве, на трехмерной форме

или изобразительной плоскости.

Характеристики всех цветов, участвующих в композиции, должны быть подобраны так, чтобы создавался эффект цветового единства и благоприятного эстетического воздействия на человека.

Цветовая гармония - важнейшее средство художественной выразительности наряду с композицией, рисунком, светотенью, фактурой и т.д.

2 ЦВЕТОВЫЕ ГАРМОНИЗАТОРЫ

Понятие «цветовой гармонии» или «цветового созвучия» подразумевает возможность закономерного появления цветовых сочетаний, которые служат основой общей цветовой композиции. Поскольку рассмотреть все цветовые комбинации невозможно, необходимо знать некоторые базовые принципы цветовой гармонии.

В профессиональной деятельности дизайнеров любой отрасли большую популярность приобрели различного рода цветные *гармонизаторы* - инструменты для поиска и определения гармоничных цветосочетаний разных типов (рис. 1). Это все цветные круги, квадраты, треугольники, звезды и цветные тела.

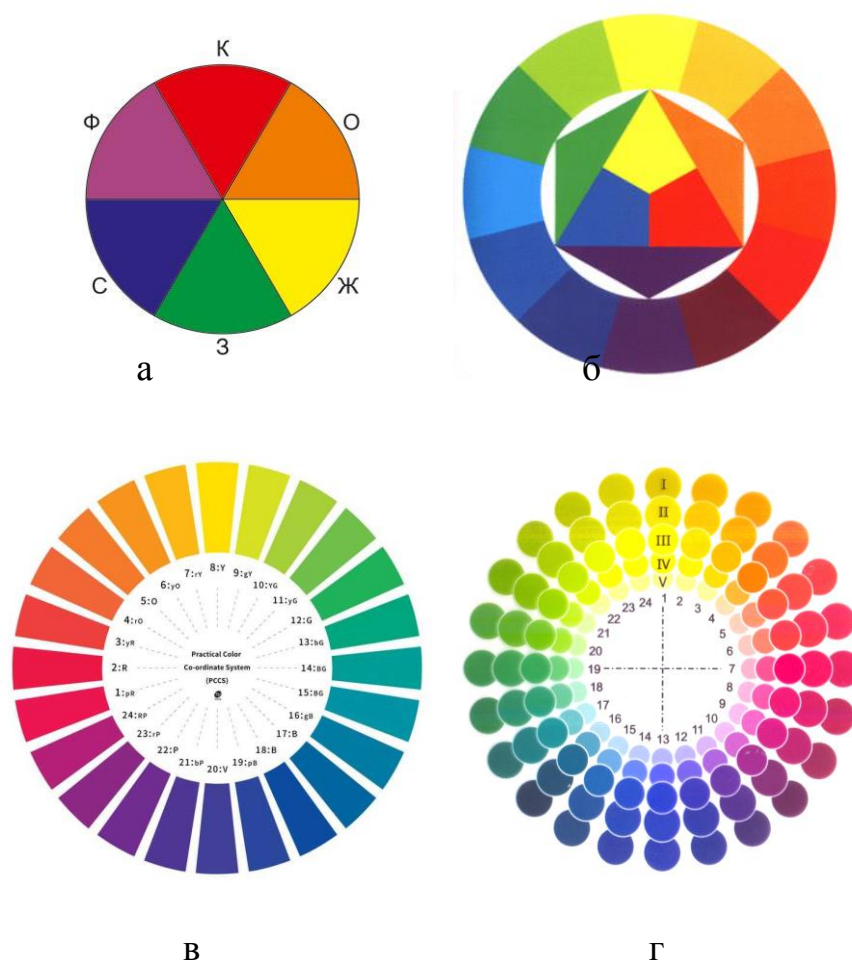

Рис. 1 – Цветовые круги: а) круг Гёте; б) круг Иттена; в) круг Оствальда; г) круг Шугаева

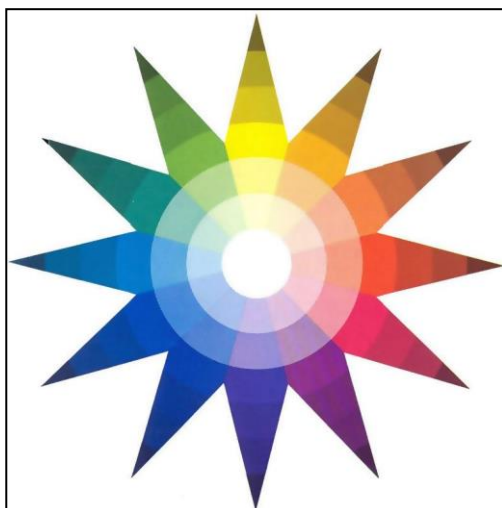
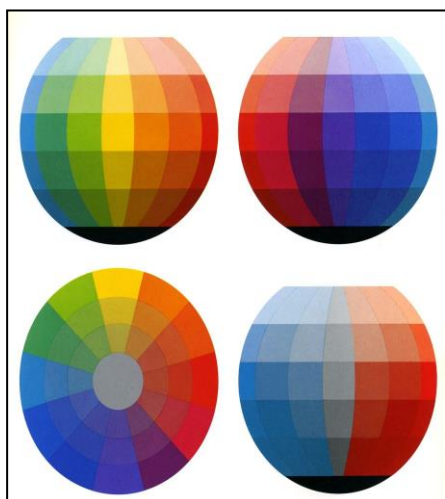
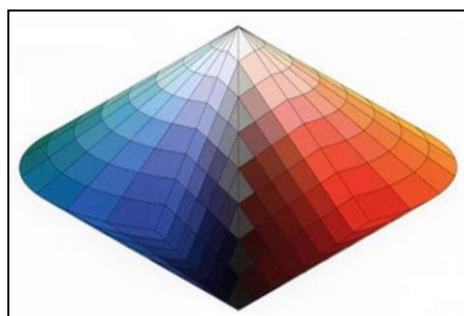

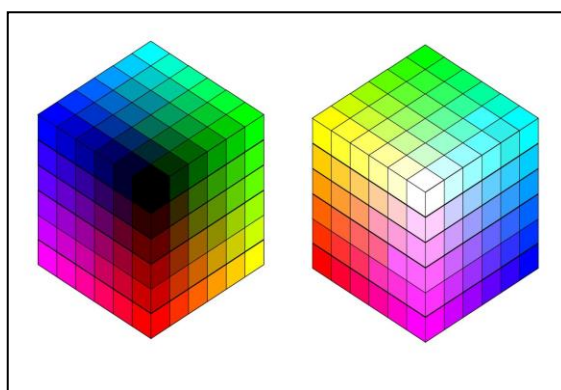
Рис. 2 – Цветовая звезда Иттена

а

б

в

Рис. 3 – Цветовые тела: а) цветовой шар Рунге; б) цветное тело Оствальда; в) цветовой куб

Цветовой круг Иттена

Цветовой круг появился в результате изучения теории цвета различными учёными, философами, мыслителями. Известны цветовые круги И. Ньютона, И. Гёте, В. Освальда. Самым распространённым на сегодняшний день цветовым кругом является круг Йоханесса Иттена, немецкого художника и педагога. Именно его изучают в специализированных высших и средних учебных заведениях, и именно им в своей работе пользуются профессиональные дизайнеры, художники и стилисты.

Рассмотрим более подробно круг Иттена. Он был разработан на основе 6-ступенчатого круга Гете, путем добавления промежуточных цветов.

Рис. 4 – Цветовой круг Иттена

Круг Иттена разделен на 12 цветовых секторов. В центре располагаются три основных первичных цвета – это синий, желтый, красный. Именно при их смешивании и получается всё многообразие оттенков цветового круга.

Следующие цвета цветового круга носят название составные или вторичного порядка, их тоже три – фиолетовый, оранжевый и зелёный. Данные

цвета получаются путём смешивания в равном соотношении цветов первичного порядка.

Благодаря смешиванию цветов первичного и вторичного порядка получаются 6 цветов третичного порядка.

Иттен расположил двенадцать цветов в круге так, чтобы напротив друг друга находились дополнительные цвета. Угловые аспекты взаиморасположения цветов в круге говорят о гармоничном или дисгармоничном их содержании.

Данное деление помогает предсказать силу тонового контраста: первичные цвета создают максимальный контраст, который уменьшается от вторичных к третичным.

Опираясь на цветовой круг, можно определить комбинаторику цветовых сочетаний. Но этого недостаточно. Дизайнеру законы гармоничных сочетаний необходимо знать и уметь применять в своей профессиональной деятельности. При этом не следует воспринимать их как догмы, лучше подходить творчески, учитывая, где и для чего они будут применяться. В одежде то или иное цветовое сочетание определяет ее назначение – нарядная, спортивная, детская и т. д.

3 КЛАССИФИКАЦИЯ ТИПОВ ГАРМОНИЧЕСКИХ ЦВЕТОВЫХ СОЧЕТАНИЙ

Группа ахроматических сочетаний

По мнению художников, которые основываются на законах пигментарных связей – воплощением гармонии является серый цвет.

Физиолог Эвальд Геринг доказал, что глазу и мозгу требуется средний серый, иначе при его отсутствии они теряют спокойствие. Если мы видим белый квадрат на чёрном фоне, а затем посмотрим в другую сторону, то в виде остаточного изображения чёрный квадрат. Если мы будем смотреть на чёрный квадрат на белом фоне, то остаточным изображением окажется белый. Мы наблюдаем в глазах стремление к восстановлению состояния равновесия. Но если мы будем смотреть на средне-серый квадрат на средне-сером фоне, то в глазах не появится никакого остаточного изображения, отличающегося от средне-серого цвета. Это означает, что средне-серый цвет соответствует состоянию равновесия, необходимого нашему зрению.

Сочетания ахроматических цветов выделяются в особую группу гармонических сочетаний, которые имеют свои особые средства и возможности художественной выразительности.

Все ахроматические цвета различаются только по одной характеристике – светлоте. Это качество и отличает их сочетания от сочетаний хроматических цветов. По характеру отношений светлот ахроматических цветов их сочетания также делятся на родственные (нюансные), контрастные и контрастно-родственные. Для того, чтобы несколько ахроматических цветов гармонично сочетались, они должны образовывать равноступенный ряд по светлоте, на одном конце которого находится белый цвет, на другом – черный.

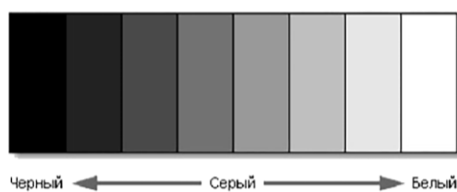

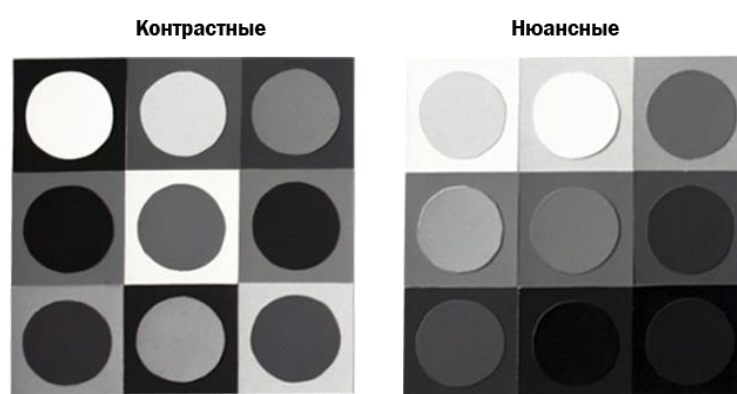
Рис. 5 – Ахроматическая растяжка

Подгруппа нюансных по светлоте ахроматических сочетаний:

- 1-й тип. Белый + светло-серые и средне-серые тона.
- 2-й тип. Черный + темно-серые и средне-серые тона.
- 3-й тип. Сочетания серых тонов.

Подгруппа контрастных по светлоте ахроматических сочетаний.

- 1-й тип. Черный + белый.
- 2-й тип. Черный + белый + серые (контрастно-родственная ахроматическая гамма).

Белый, чёрный и серый цвета являются нейтральными и отлично комбинируются со всеми остальными.

Рис. 6 – Ахроматические сочетания в одежде

Группа хроматических сочетаний.

Цветовые созвучия могут быть построены на основе одного, двух, трех, четырех или большего числа цветов.

Подгруппа нюансных по цветовому тону хроматических сочетаний:

1-й тип. Монохроматические сочетания

Такая гармония строится на сочетании цветов одного цветового тона, которые отличаются друг от друга яркостью и насыщенностью. Такую гармонию очень часто можно встретить в изобразительном искусстве, в архитектуре и дизайне одежды.

Монохроматическая схема использует различные значения (оттенки, насыщенность) только одного цвета с возможным добавлением белого, черного и серого. Монохроматическое сочетание может быть очень эффектным.

Рис. 7 – Монохромная гамма

2-й тип. Сочетания родственных цветовых тонов:

подтип 2.1 — сочетания двух родственных цветовых тонов (один основной цветовой тон + один смешанный первого порядка, находящихся в одной четверти цветового круга);

подтип 2.2 — родственная (аналогичная) триада (один основной цветовой тон + два промежуточных, смежных с ним в цветовом круге).

Рис. 8 – Родственная гамма в одежде

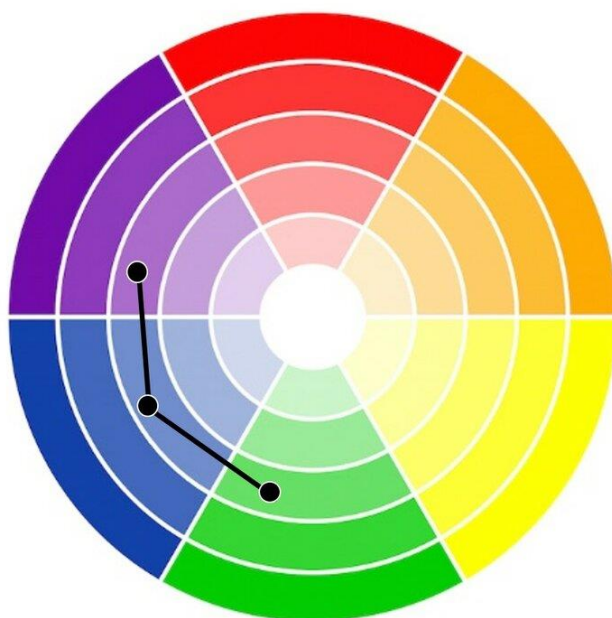

Рис. 9 – Родственная гамма в одежде

подтип 2.3 - аналогичная гармония. К родственным относят все промежуточные между двумя цветами в пределах четверти цветового круга. Они подразделяются на 4 группы: желто-красные, желто-зеленые, сине-красные, сине-зеленые.

Гармония родственных цветов основывается на добавлении в них одних и тех же главных цветов, отсюда - сдержанная спокойная гамма, особенно если нет активных светлотных противопоставлений.

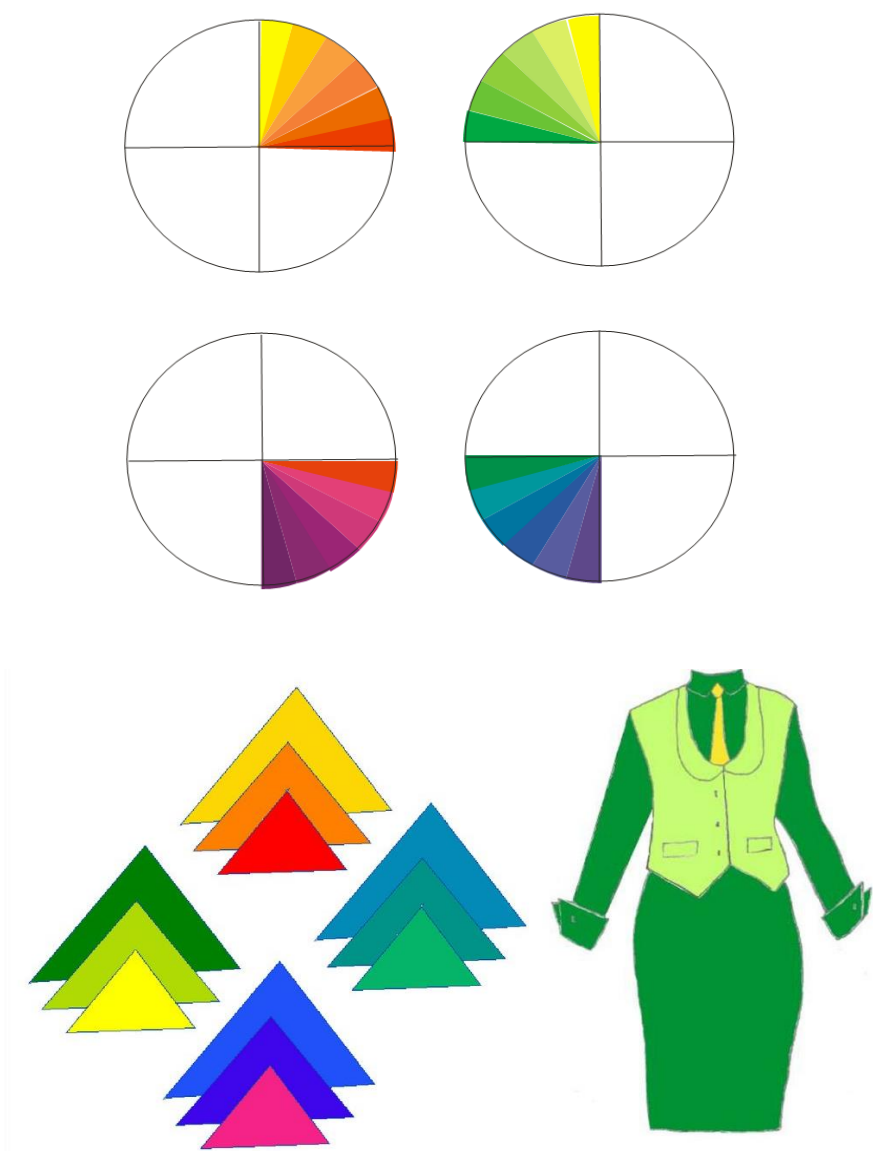

Рис. 10 – Гармония родственных тонов

Рис. 11 – Родственная гамма в одежде
(желто-красная группа родственных сочетаний цветового круга)

Подгруппа контрастных по цветовому тону хроматических сочетаний. (Комплементарная гармония)

3-й тип. Сочетания предельно контрастных или дополнительных цветовых тонов:

подтип 3.1 – сочетания двух противоположных контрастных цветовых тонов.

Физиолог Э. Геринг доказал, что глазу и мозгу требуется средний серый, иначе при его отсутствии они теряют спокойствие. Смесь контрастных цветов дает нейтральный серый цвет. На цветовых кругах все диаметрально расположенные цвета дают в смеси серый цвет, то есть образуют гармонию. Все цветовые сочетания, не дающие в сумме серого цвета, например, красный и синий, желтый и красный, являются экспрессивными.

На цветовом круге Иттена два диаметрально противоположных цвета

являются дополнительными и образуют контрастное гармоничное сочетание. Красный – зеленый, синий – оранжевый, желтый – фиолетовый представляют собой гармоничные сочетания. Их также называют комплементарными, полярными, дополнительными. Будучи помещенными рядом, они делают друг друга ярче и живее.

Рис. 12 – Примеры гармоничных сочетаний из двух предельно контрастных цветов в костюме (комплементарная гармония)

подтип 3.2 – родственно-контрастная триада (сплит-комплементарная). Один цвет из пары диаметрально противоположных тонов + два цвета смежных со вторым из противоположных тонов).

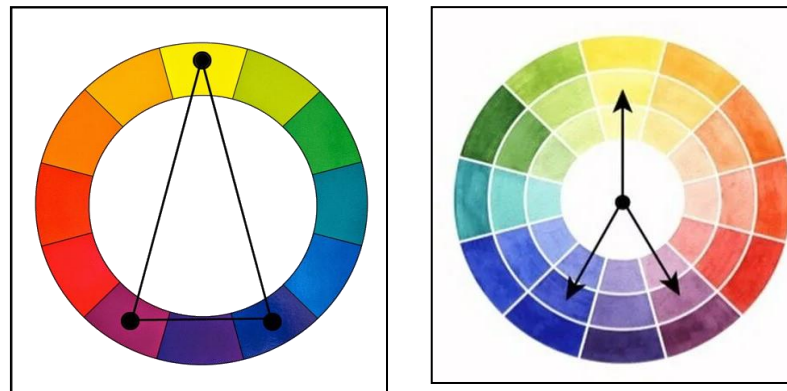

Рис.13 – Родственно-контрастная триада

Рис. 14 – Родственно-контрастная триада в костюме

В случае, когда из множества оттенков гармонии цветов нужно взять лишь ограниченное количество, при их выборе можно пользоваться моделями геометрических фигур. Можно получать цветовые гармонии, вписывая в цветовой круг геометрические фигуры: треугольник, квадрат, прямоугольник и др.

4-й тип. Триадическая схема

подтип 4.1 – классическая контрастная триада (три основных цветовых тона).

Желтый, красный и синий – самое определенное и самое сильное гармоничное созвучие, которое можно считать основным.

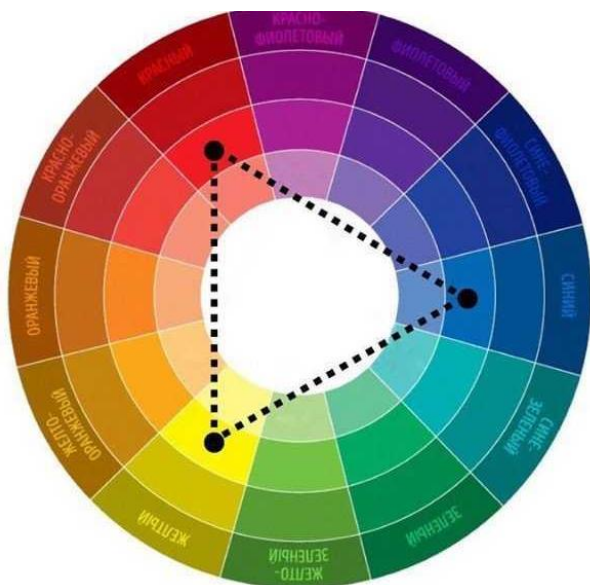
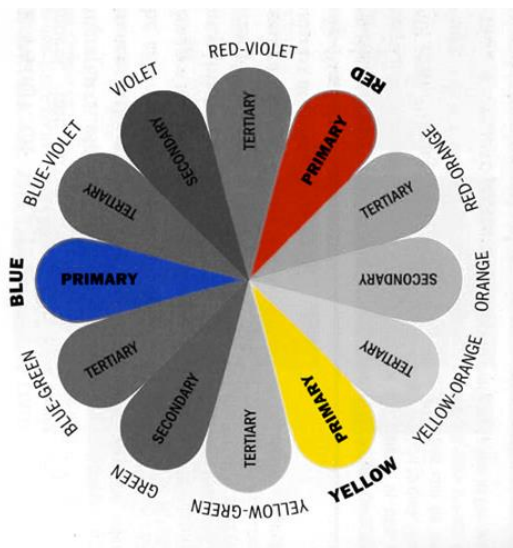

Рис. 15 – Примеры классической контрастной триады в costume

подтип 4.2 – контрастная триада

Сочетание трех цветов, лежащих на одинаковом расстоянии друг от друга – триада (триада равностороннего треугольника). Такое сочетание обеспечивает высокую контрастность при сохранении гармонии. Достаточно сильным контрастом обладает трехзвучие вторичных цветов – фиолетовый, зеленый и оранжевый.

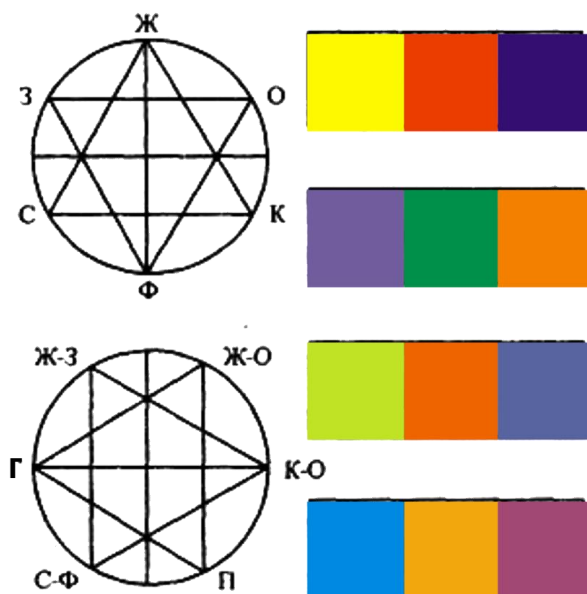

Рис. 16 – Пример трех-звучного контрастного сочетания в костюме

5-й тип. Четвертичная схема (сдвоенно-комплементарная)

Тетраэда – две пары дополнительных контрастных цветов

подтип 5.1 – четырехцветие, полученное за счет квадрата, вписанного в цветовой круг;

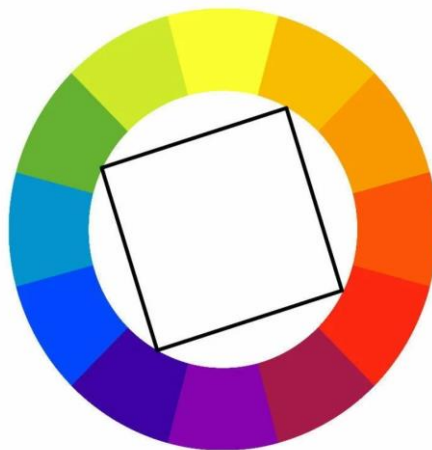
Вписывая в круг квадрат, получаем три группы цветовых сочетаний:

желтый, красно-оранжевый, фиолетовый, сине-зеленый;

желто-оранжевый, красный, сине-фиолетовый, зеленый;

оранжевый, красно-фиолетовый, синий, желто-зеленый.

Все цвета взаимно-попарны, то есть присутствуют два теплых и два холодных цвета; также они попарно противоположны друг другу, это делает их сочетание наиболее гармоничным.

желтый, красно-оранжевый,
фиолетовый, сине-зеленый;

желто-оранжевый, красный,
сине-фиолетовый, зеленый;

оранжевый, красно-
фиолетовый, синий, желто-
зеленый.

Рис. 17 – Четырех-цветные гармоничные сочетания

Рис. 18 – Четырех-цветная гармония в одежде

подтип 5.2 – прямоугольник, вписанный в цветовой круг);

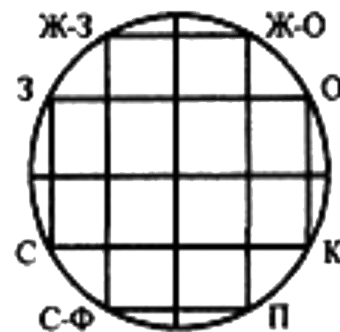
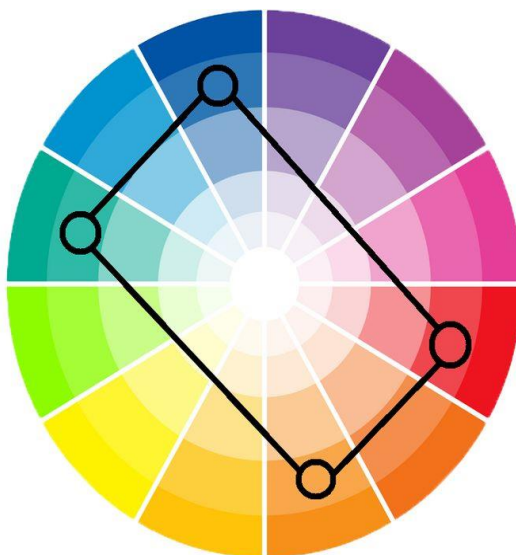

Рис. 19 – Четырех-цветные гармоничные сочетания

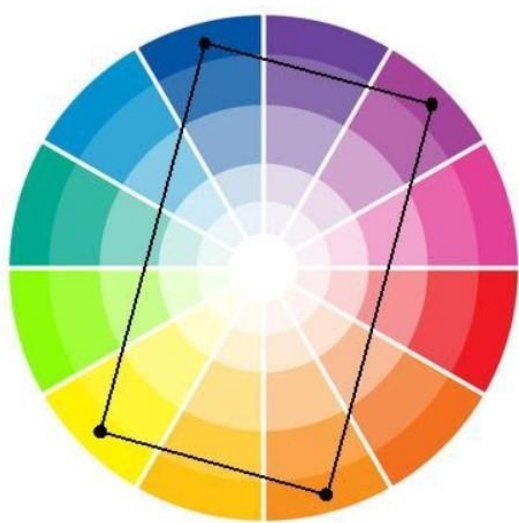

Рис. 20 – Примеры четырех-цветных гармоничных сочетаний в одежде

подтип 5.3. Четырех-цветие можно также получить в случае сочетания трех родственных оттенков и одного комплиментарного на противоположной стороне.

Рис. 21 – Схемы четырех-цветных гармоничных сочетаний (квадрат и прямоугольник, вписанные в круг и "расщепленная" четырехцветная гармония)

подтип 5.4. Еще одна фигура для получения четырех-звучия – **трапеция**. Два цвета расположены рядом друг с другом, а два противоположных находятся справа и слева от их дополнительных цветов.

6-й тип – созвучие пяти или шести цветов (пятиугольник или шестиугольник, вписанный в цветовой круг).

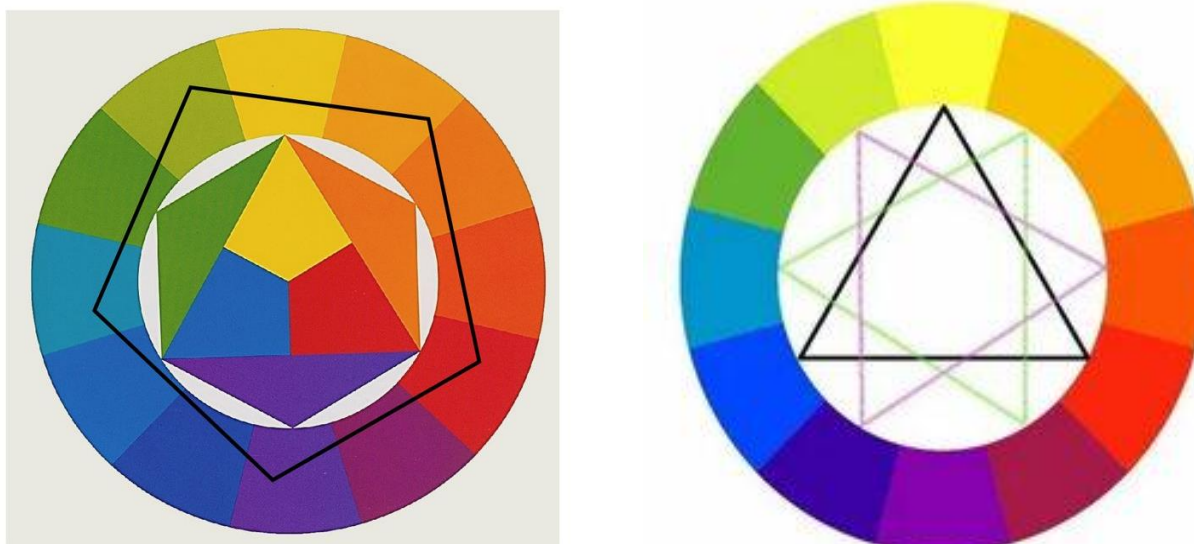

Рис. 22 – Схемы много-цветных гармоничных сочетаний (пятицветная и шестицветная гармония)

Другой способ получения шестиугольника заключается в присоединении черного и белого цвета к четырем чистым цветам.

Мы помещаем квадрат в экваториальный пояс цветового шара и получаем четырех-звучие, основанное на двух парах дополнительных цветов. Затем каждый угол квадрата соединяем с белым цветом вверху и с черным внизу, как показано на рисунке. В результате мы получаем октаэдр.

Любое четырехцветное созвучие, которое может быть построено в экваториальной зоне, может быть превращено за счет включения в него белого и черного цвета в созвучие из шести цветов.

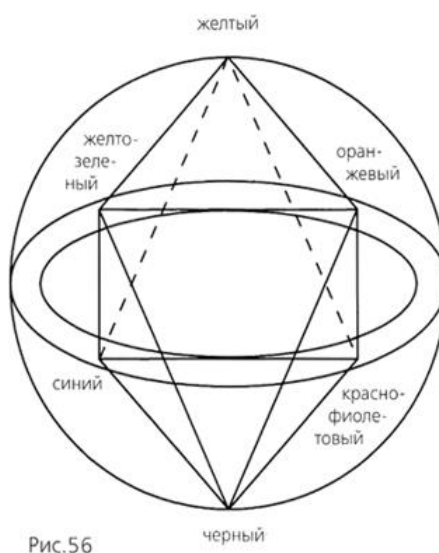

Рис.56

Рис. 23 – Схема построения шести-цветного созвучия

7 тип – контрастно-родственное многоцветие

Основная пара дополнительных цветовых тонов + расположенные между ними цветовые тона одной из половин цветового круга.

Это самый обширный вид цветовых сочетаний, дающих значительное количество оттенков. В системе цветовых кругов контрастно-родственные цвета располагаются в двух смежных четвертях, это:

теплые: желто-красные и желто-зеленые;

холодные: сине-зеленые и сине-красные;

теплые: желто-зеленые и холодные: сине-зеленые (смешанная гармония);

теплые; желто-красные и холодные: сине-красные (смешанная гармония).

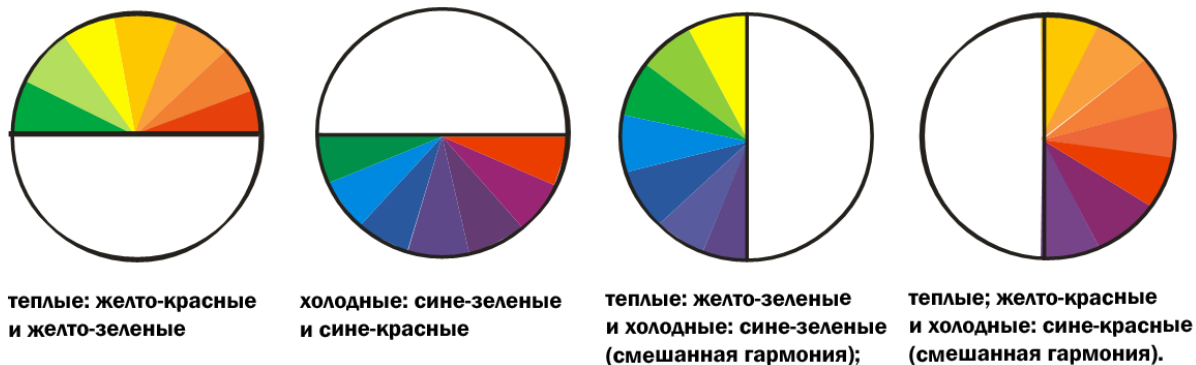

Рис. 24 – Контрастно-родственное многоцветие

8 тип – Многоцветие

Ру Пол говорил: «Весь смысл в том, чтобы проживать жизнь и быть – использовать все цвета из коробки карандашей». Задача дизайнера научиться эффективно пользоваться всей палитрой цветов.

Многоцветие создает ощущение радости, праздника.

Рис. 25 – Многоцветие в одежде

Группа сочетаний ахроматических цветов с хроматическими

Именно присутствие в цветовой композиции хроматических цветов резко меняет эмоциональное восприятие данной композиции по сравнению с абсолютно ахроматической. Это влияние хроматических цветов ощущается даже тогда, когда они присутствуют в небольшом количестве и (или) имеют малую степень насыщенности. Ахроматические цвета гармонично сочетаются с любым хроматическим цветом. И потому эти сочетания выделяют в отдельную группу гармонических цветовых сочетаний.

Рис. 26 - Сочетание ахроматических и хроматического цветов в одежде

4 СПОСОБЫ ГАРМОНИЗАЦИИ ЦВЕТОВ

Выше были рассмотрены схемы построения цветовых гармоний с помощью цветового круга. Однако прежде чем использовать все указанные приемы на практике, следует упомянуть о том, что сами по себе могут и не сработать, поскольку чтобы составить удачную композицию необходимо уменьшать или увеличивать насыщенность или яркость, чтобы они «ужились». Приведенные схемы – отправная точка цветовой гармонизации.

Понятно, что все исходные моменты определяются идеей дизайнера или художника. Однако выбор цветовых сочетаний и их разработка — это серьезная задача автора.

Смысл цветового созвучия заключается в том, чтобы, правильно используя цветовые противопоставления, суметь добиться наиболее сильного и гармоничного воздействия цвета.

Для достижения такого благоприятного эффекта в цветовой композиции, неважно, что это будет композиция костюма, интерьера или картины, надо помнить о том, что в любой схеме один цвет будет главным, другие – второстепенными.

Помочь в создании гармоничной гаммы может цветовая звезда Иттена

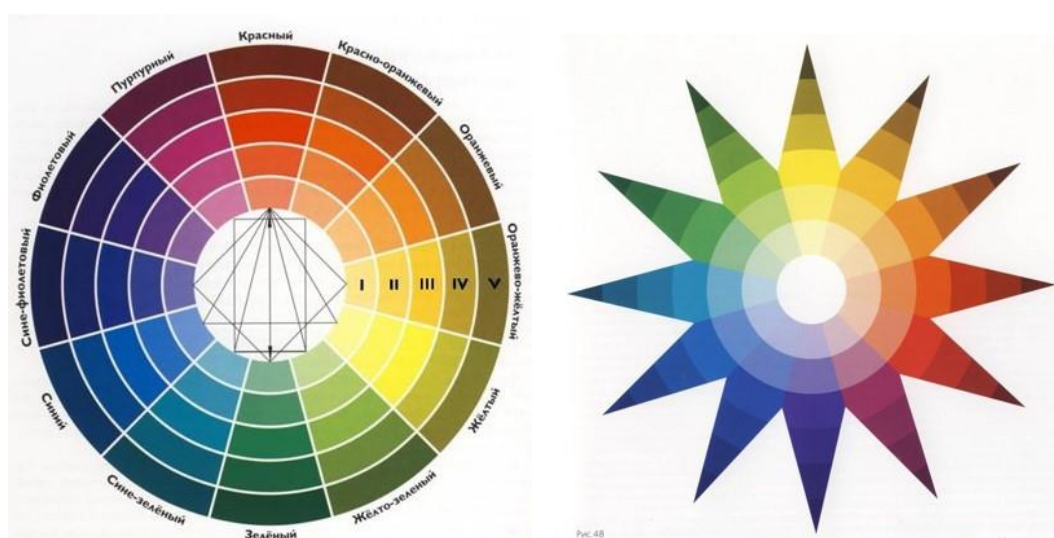

Рис. 27 – Цветовая звезда Иттена

Комбинация цветов, взятых из круга III, не даёт тонкого цветового сочетания. Чтобы достичь гармонии или равновесия оттенков, необходимо уравнивать цвета изменением их насыщенности или светлоты.

Ниже рассмотрим конкретные примеры.

Гармония родственных цветов:

Если нужно сгармонировать три родственных цвета:

чистый красный,
красно-оранжевый,
оранжевый.

Чтобы достичь гармонии указанных цветов, необходимо их уравновесить следующим образом:

разбелить оранжевый (круг 1);
красно-оранжевый разбелить в меньшей степени (круг 2);
красный оставить неизменным (круг 3).

Можно также добавить к двум цветам не высветленный, а затемнённый цвет, то есть взять их с кругов 4 и 5.

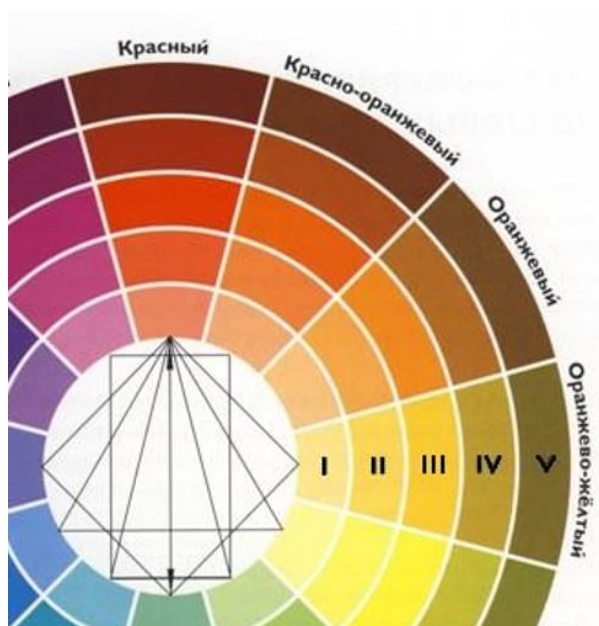

Рис. 28 – Схема гармонизации цветов с добавлением высветленных и затемненных рядов

Если добавить к одному или двум цветам из трёх затемнённый или высветленный цвет, то цвета начинают гармонично сочетаться, акцентируя внимание на третьем, самом насыщенном цвете.

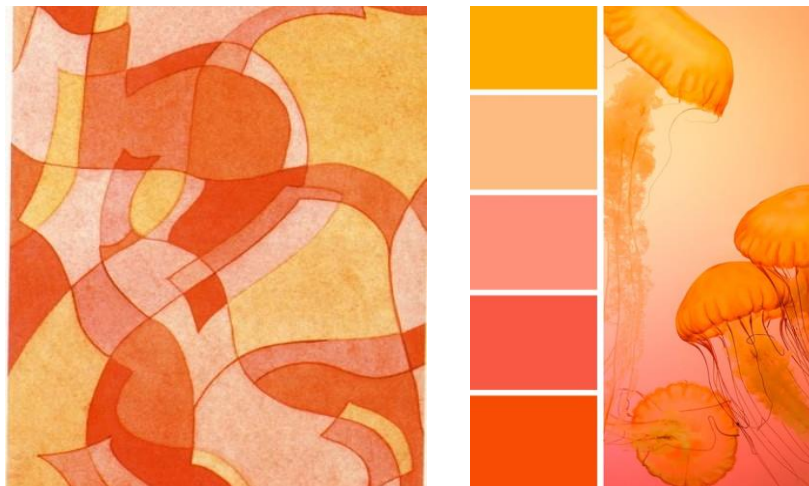

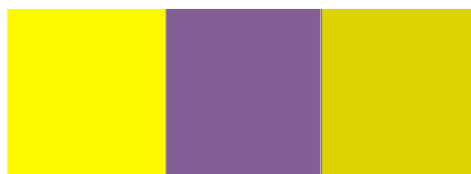
Рис. 29 – Родственная гармония с добавлением высветленных оттенков

Гармония контрастных цветов

Сочетание контрастных (взаимо-дополнительных, полярных) цветов характеризуются наибольшей активностью и напряженностью. Если сочетать эти цвета одинаковой светлоты, от такого сочетания будет рябить в глазах.

Привести их в гармоничное сочетание можно несколькими способами:

а) К одному из чистых контрастных цветов добавить белый или черный цвет.

б) Два чистых контрастных цвета дополняются цветами из обоих теневого рядов (или из высветленных рядов).

в) Все цвета взять разбеленными или затемненными (светлота=светлота; насыщенность=насыщенность);

Рис. 30 — Высветленная (пастельная) контрастная цветовая гамма

Рис.31 — Темная цветовая гамма

г) В один из цветов добавить ему контрастный. Например, если в чистый красный добавить немного зеленого, он станет серо-красным и будет хорошо гармонировать с зеленым.

д) Один из цветов должен быть меньше по площади.

Так как пропорциональность – это главное условие уравновешенности и гармонии, то Иттен, основываясь на выводах Гёте, предложил в своей книге «Искусство цвета» следующие пропорциональные приблизительные соотношения пятен контрастных цветов: желтый : фиолетовый = 1/4 : 3/4; оранжевый: синий = 1/3 : 2/3; красный : зеленый = 1/2 : 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.

Рис. 32 – Оптимальные количественные соотношения
взаимо-дополнительных цветов по Иттену

Рис. 33 – Пропорциональные соотношения взаимодополнительных цветов в одежде

В контрастной гармонии могут сочетаться не только взаимодополнительные цвета (красный и зеленый, синий и оранжевый, желтый и фиолетовый), но и другие, которые являются их разновидностями. Например, розовый, салатный и темно-зеленый сделает сочетание более мягким. Если оранжевый цвет в костюме кажется ярким, можно использовать родственные ему цвета: абрикосовый или более нежный персиковый.

Рис. 34 – Смягчение контрастной гармонии за счет введения разновидностей полярных цветов

Все перечисленные примеры показывают, что теория гармоничных созвучий совсем не стремится ограничить воображение, а скорее открывает более широкие возможности достижения различных выразительных проявлений цвета.

5 ПРАВИЛА СОЧЕТАНИЙ ЦВЕТОВ В ОДЕЖДЕ

Ежегодно дома моды предлагают в одежде цветовую гамму сезона, новый свежий доминирующий цвет. Сейчас мода очень демократична и не оказывает предпочтений какому-то цвету. Появляются новые цвета: цвет металла, серебра, золота, старой бронзы, мыльных пузырей, много блестящих поверхностей, светящихся «кислотных» цветов. Каждый дизайнер имеет свою стратегическую концепцию цвета в одежде.

Модельер в процессе разработки концепции, эскизов ищет на бумаге или в материале цветовые сочетания, отбрасывая неудовлетворяющие его, но проверяются законы гармонии цвета непосредственно в процессе носки одежды. Именно поэтому профессионалу необходимо не только знать законы цветоведения, принципы построения цветовых комбинаций, применять их, но так же важно учитывать индивидуальные особенности человека. То есть гармония цветовой композиции костюма во многом определяется тем, насколько этот костюм сливается с образом человека, такими его индивидуальными особенностями, как цвет волос, кожи, глаз, а также темперамент.

Также необходимо помнить о том, что восприятие цвета не всегда одинаковое и зависит от многих факторов, а именно: физиологических, психологических и культурно-социальных.

В художественной практике при оценке сочетаемых цветов самое важное – их выразительность, способная вызвать чувственные переживания. Выбирая отдельные цвета, их оттенки и сочетания, дизайнер может сделать форму эмоционально окрашенной: праздничной, торжественной, деловой, придать ей оттенок грусти или трагичности.

При оценке цвета лучшими считаются цвета наиболее близкие к спектральным, так называемые чистые. Но чистые цвета быстро утомляют и перестают удовлетворять. К ним лучше прибегать, когда нужно дать какое-нибудь яркое пятно, усиливающее цветовую гамму костюма.

Светлые малонасыщенные цвета, полученные в результате высветления тона, вызывают ощущение жизнерадостности, бодрости по ассоциации с ярким освещением. Кажущаяся насыщенность цвета повышается от соседства с контрастным тоном. Таковы сочетания синего с оранжевым, желтого с фиолетовым, красного с зеленым.

В моделировании обычно используется небольшое количество цветов, чаще всего это два-три цвета, реже – четыре. Исключение составляет летняя и нарядная одежда, которая может быть многоцветной. Но в любом случае один цвет должен быть доминирующим, основным, о чем уже говорилось ранее, а остальные – дополнять его.

Большое число известных в практике цветовых гармоний можно разделить на контрастные и нюансные. Оба вида гармонических рядов широко применяются в костюме: например, цвета одежды для лета, отдыха и спорта, молодежной чаще контрастны, в повседневной одежде используются нюансы.

Нюансные (аналогичные) ряды могут строиться на сочетании ахроматических цветов (черного и белого) или хроматического и ахроматического цветов.

Контрастные триады особенно хороши в спортивной, детской, молодежной одежде и для всевозможных отделок. Равновесие цвета лучше всего достигается с помощью закона плоскостей: цвет, занимающий наибольшую площадь одежды, берется спокойный, ненасыщенный, второй цвет – насыщенный – занимает примерно половину площади и третий, имеющий самую малую площадь – очень насыщен.

Итак, при возникновении любого диссонанса можно гармонизировать цвета:

а) разновеликими плоскостями и акцентами. Один цвет сделать доминирующим в композиции. Этот цвет будет преобладать по суммарной площади в цветовой композиции, то есть, как бы окружит все цвета;

Дизайнеры часто используют схему – 60/30/10. Где 60% – основной цвет, 30% - подходящий к нему родственный или нейтральный, 10% – акценты в виде контрастных к основному цветовых пятен.

Рис. 35 – Разновеликие плоскости цвета и акценты в костюме

б) все цвета использовать разбеленными;

Все пастельные тона сочетаются между собой независимо от оттенка. Пастельные цвета – это бежевый, персиковый, розовый, светло-голубой и т. п. Т. е. все цвета, в добавлении которых очень много белого. Такие цвета можно комбинировать между собой в любом порядке.

Рис. 36 – Пастельная гамма в одежде

в) Цветовая композиция может создаваться из одинаково мелких по площади цветowych пятен. Данный метод использовали французские импрессионистические художники 19 века – пуантилисты (Ж. Сера и П. Синьяк), создавшие свои гармоничные живописные картины мелкими мазками и точками.

В моделировании многоцветие чаще всего используется в летней, детской, молодежной одежде

Рис. 37 – Многоцветие в одежде

г) Использование универсальных цветов, которые могут дополнять любой другой цвет – это серый, чёрный, белый. Эти цвета лучше всего использовать для базовых вещей, которые потом будут дополнять яркие аксессуары или цветные вещи. Необходимо также помнить, что светлый ахроматический цвет (белый, светло-серый) лучше смотрится с холодными цветами, а с темным ахроматическим цветом (черный, темно-серый) лучше сочетать теплые цвета. При сочетании ахроматического и хроматического цвета учитывают, что к черному и белому цвету подойдут насыщенные, а к оттенкам серого – менее насыщенные цвета.

Рис. 38 – Ахроматические и хроматический цвета в одежде

д) Цвета, не сочетающиеся между собой, можно сделать гармоничными, изменив их фактуру. Часто цвета, недостаточно согласованные на плоскости, совсем по-другому начинают взаимодействовать в пространственных формах костюма.

Особую роль в цветовой гармонии костюма играют фактура материала, изменяя цвет, обогащая костюм эмоционально, либо, наоборот, уменьшая эмоциональную нагрузку. Есть фактуры, углубляющие цвет, делающие его более насыщенным, интересным (плюш, бархат). Фактура этих тканей делает цвет более насыщенным благодаря многократному отражению света от каждой ворсинки и многократному его поглощению (самый темный материал – черный бархат). При одинаковой окраске шелковой и шерстяной тканей, шелк будет иметь более интенсивный цвет, потому что свет проникает в волокна шелковой ткани глубже.

Также достичь цветовой гармонии в костюме помогает: е) усиление цветовых контрастов; ж) контрасты форм; з) усиление внимания на динамичный мотив.

Правильным подбором цветов в костюме можно выделить или скрыть

индивидуальные особенности фигуры человека. Так, теплые цвета и их оттенки воспринимаются как выступающие, поэтому они, как правило, углубляют недостатки фигуры. Холодные цвета, являясь отступающими, скрадывают отдельные дефекты фигуры, делают ее тоньше, стройнее.

Выбор цветовой гаммы играет большую роль в формировании имиджа. Цвет способен украсить человека, подчеркнуть его индивидуальность, придать образу яркость, взгляду – выразительность, но может, наоборот, сделать лицо бледным, тусклым, а весь облик, бесформенным. Подбором индивидуальной гаммы цветов занимаются не только дизайнеры одежды, стилисты и портные. Этот вопрос интересует психологов, медиков, социологов. Ведь цвета помимо того, что создают внешний стиль, помогают также выразить себя, свои чувства, обрести баланс и внутреннюю гармонию.

6 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

Тема 1: Ахроматическая растяжка

Цель: изучение на практике одного из физических свойств цвета - светлоты. Получение ахроматической растяжки.

Ход работы:

а) Необходимо начертить и вырезать полосу высотой 2 см., длиной 24 см. Разделить на 12 одинаковых частей (ячейка - квадрат 2 на 2 см). Отдельно вырезать три больших квадрата 8 на 8 см, и три квадрата размером 4 на 4 см.

б) Крайние квадраты полосы слева и справа закрасить белым и черным цветами соответственно. Между ними, постепенно добавляя к белому черный цвет, расположить серые оттенки.

в) Большие квадраты выкрасить в черный, белый и темно-серый цвет (оттенок 8 на полосе). Малые квадраты выкрасить в средне-серый цвет (оттенок № 4 или № 5 на полосе).

Задание позволяет расширить всевозможные ахроматические модуляции у студентов, развивает чувствительность к тону и аккуратность.

Материалы: формат А4, карандаш, линейка, ножницы, гуашь, клей.

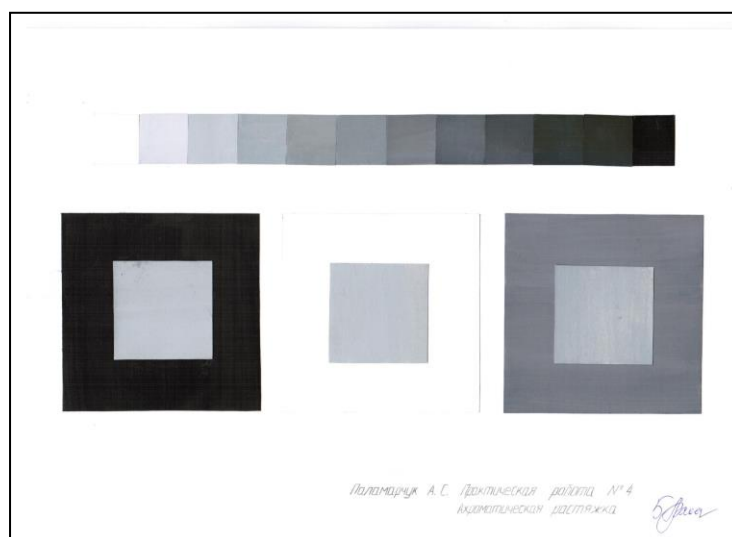

Рис. 39 – Пример выполнения задания «Ахроматическая растяжка» (работа студента).

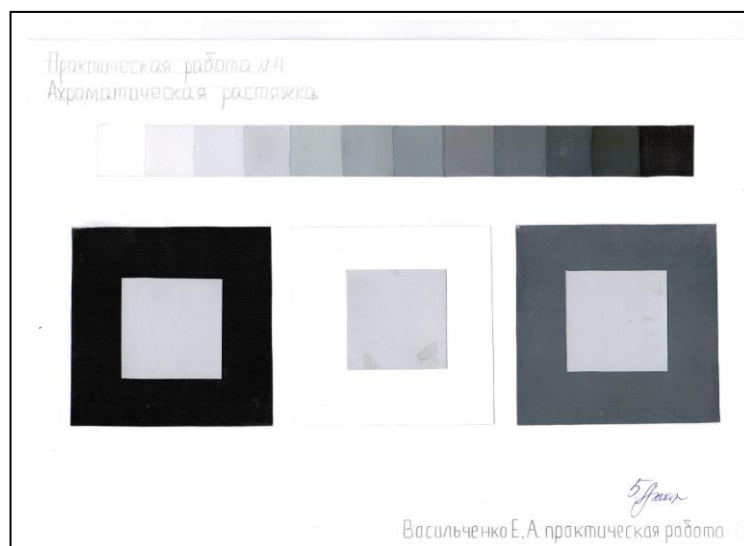

Рис. 40 – Пример выполнения задания «Ахроматическая растяжка» (работа студента).

Тема 2: Ахроматические сочетания: контраст и нюанс

Цель: изучение ахроматической гармонии. Применение на практике ахроматической растяжки при создании контрастной и нюансовой ахроматической композиции.

Ход работы:

- а) Вырезать 2 прямоугольника 10 на 15 см.
- б) Разработать декоративную образную композицию (сюжет по желанию студента). Перенести одинаковый рисунок на оба прямоугольника.
- в) Аккуратно выкрасить композиции. Нюанс передать за счет использования оттенков, расположенных в ахроматической шкале по соседству (светло-серая гамма, средне-серая гамма или темно-серая гамма). Контрастную композицию выполнить с использованием классического сочетания – белый, черный, серый, либо с использованием серых оттенков, находящихся на удалении друг от друга.

Материалы: формат А4, карандаш, линейка, ножницы, гуашь, клей.

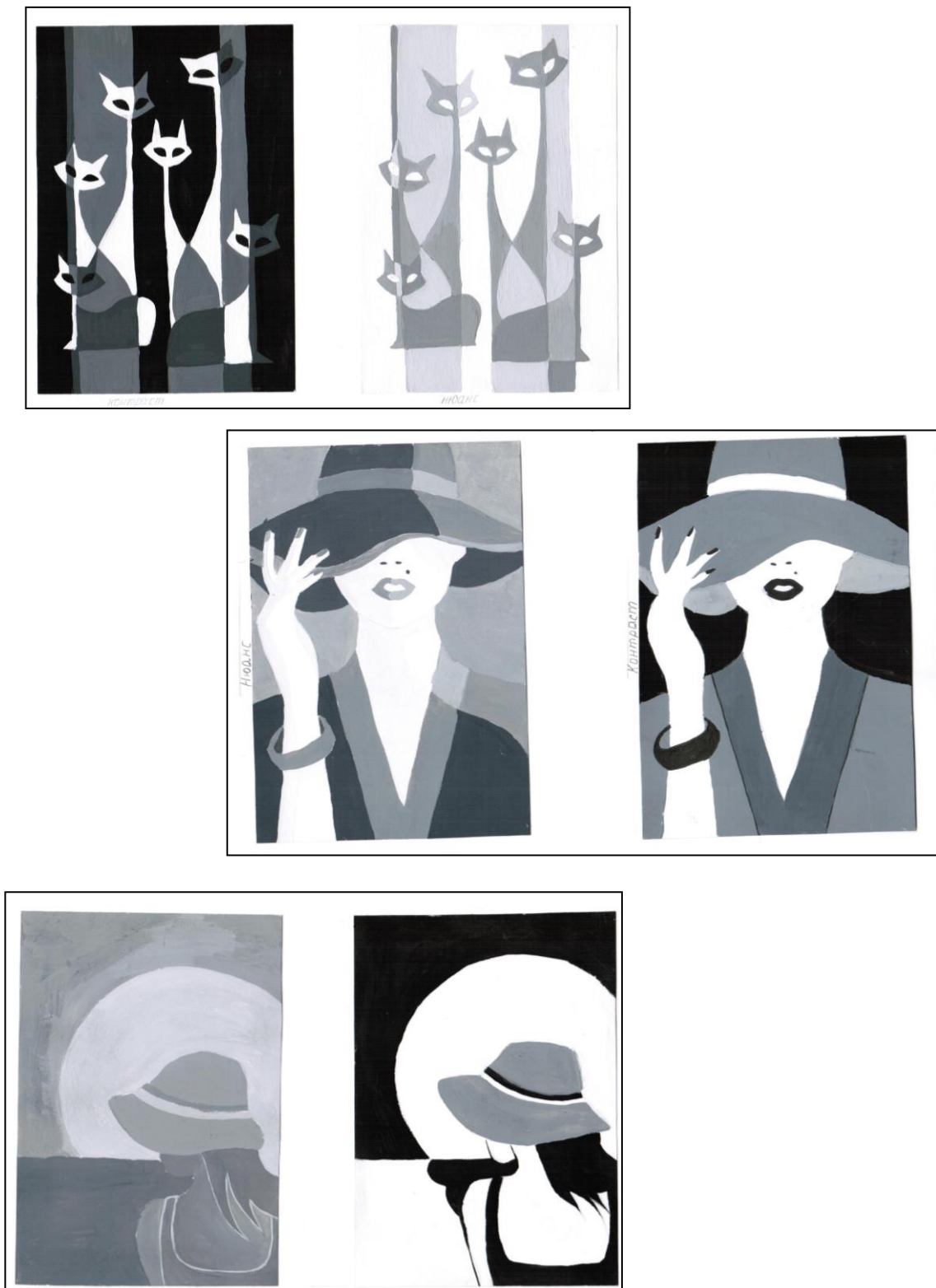

Рис. 41 – Примеры выполнения задания «Ахроматические сочетания: контраст и нюанс» (работы студентов).

Тема 3: Монохроматическая гармония

Цель: Получение новых цветовых оттенков с использованием одного хроматического цвета с добавлением белого, черного и серого.

Ход работы:

а) Необходимо начертить и вырезать одну горизонтальную полосу высотой 2 см., длиной 22 см. Разделить на 11 одинаковых частей (ячейка - квадрат 2 на 2 см). Также начертить и вырезать вертикальную полосу высотой 10 см и шириной 2 см, разделить на 5 квадратов со стороной 2 см. Отдельно вырезать два квадрата 8 на 8 см.

б) Разработать декоративную образную композицию (сюжет по желанию студента). Перенести одинаковый рисунок на оба квадрата.

в) Полосы расположить буквой "Т". 6-ой квадрат на горизонтальной полосе выкрасить в исходный хроматический цвет максимальной насыщенности. Крайние квадраты горизонтальной полосы выкрасить в белый и черный цвет. Выполнить растяжку одного цвета в горизонтальной полосе, меняя его светлоту, добавляя постепенно к хроматическому цвету белый и черный соответственно в левой и правой части полосы. Вертикальную растяжку выполнить, меняя насыщенность цвета, постепенно добавляя серый цвет равный исходному хроматическому по светлоте.

г) В квадратах параллельно с выкрашиванием полос с растяжкой выполнить гуашью композиции в высветленной и затемненной монохроматической гамме (левый квадрат – высветленная гамма – использовать сам цвет, а также его светлые оттенки и белый; правый квадрат – затемненная гамма – использовать сам цвет, а также его темные оттенки и черный).

Материалы: формат А4, карандаш, линейка ножницы, линейка, гуашь, клей.

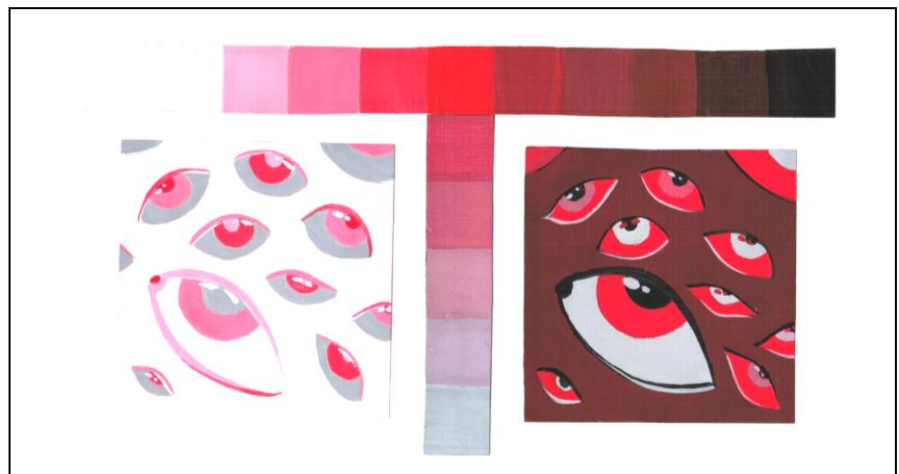
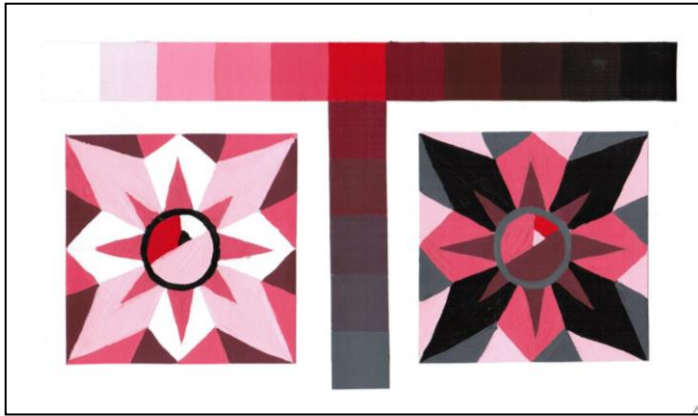

Рис. 42 – Примеры выполнения задания «Монохроматическая гармония» (работы студентов).

Тема 4: Гармония ахроматических и одного хроматического цветовых тонов

Цель: Применение коллажной техники при создании гармоничной цветовой композиции, состоящей из ахроматических цветов и одного хроматического.

Для разнообразия практической деятельности студентов при изучении дисциплины «Цветоведение и колористика» рекомендуется использовать технику коллажа. Она позволяет студентам закрепить навыки видеть и находить необходимые для конкретного задания цветовые оттенки, а также грамотно сочетать их. Кроме того, составляя коллаж, студенты отрабатывают знания по композиции, также необходимые в дальнейшей профессиональной деятельности.

Ход работы:

а) Из различных журналов нарезать фрагменты с соответствующими заданию цветовыми оттенками.

б) На квадратном формате размером 7 на 7 см нарисовать декоративную композицию, желательно, чтобы сюжет гармонировал с общим наполнением коллажа.

в) Выполнить композицию гуашью, стараясь подобрать оттенки как на найденных журнальных фрагментах.

г) Красиво закомпоновать журнальные фрагменты на листе, оставив место для композиции, выполненной гуашью.

Материалы: журналы, формат А4, карандаш, линейка, ножницы, гуашь, клей.

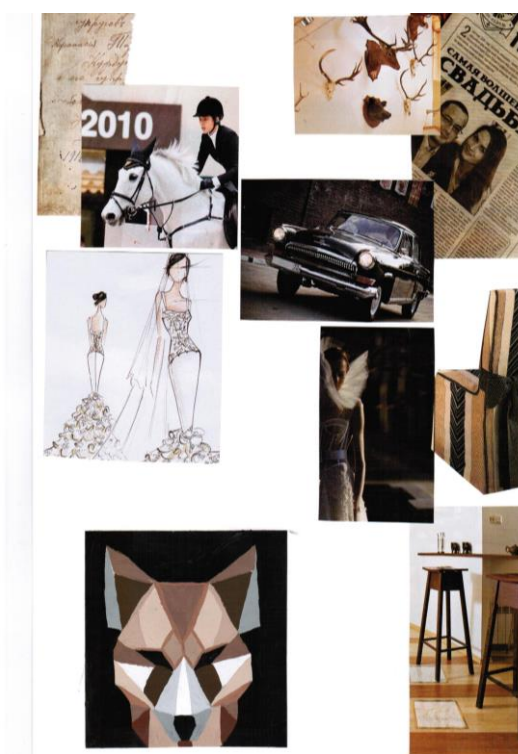

Рис. 43 – Примеры выполнения задания «Коллаж. Гармония ахроматических и одного хроматического цветовых тонов» (работы студентов).

Тема 5. Цветовой круг Иттена.

Цель: показать на практике возможность получения цветов путем смешивания трех основных. Задание является основой для работы над заданиями на тему «Цветовых гармоний».

Ход работы:

Цвета в круге Иттена занимают равные площади и находятся на одинаковом расстоянии, контрастные цвета расположены друг напротив друга. Круг включает в себя цвета всех трех порядков.

а) На листе форматом А4 сделать чертеж двенадцати-частного цветового круга. Диаметр большой окружности 180 мм, диаметр малой окружности – 11 мм. Провести деление окружности на 12 равных частей (рис. 43). В середине окружности разбить на секторы для цветов первого и второго порядка. Основные цвета размещаются в равностороннем треугольнике (красный, желтый, синий). Данный треугольник вписывается в круг и на его основе выстраивается равносторонний шестиугольник. В образовавшиеся равнобедренные треугольники помещаем три смешанных цвета, каждый из которых состоит из двух основных цветов – цвета второго порядка.

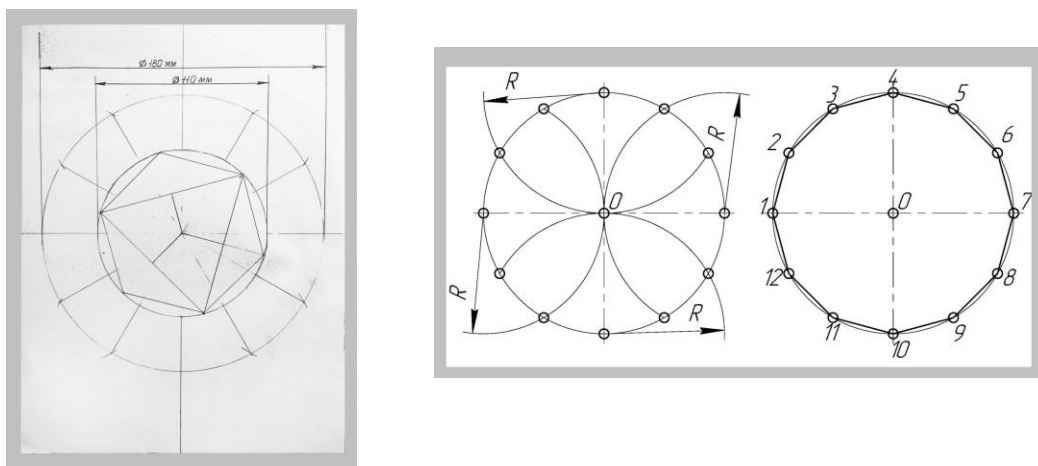

Рис. 44 – Чертеж построения двенадцати-частного круга Иттена

б) Вырезать детали чертежа, они служат шаблонами. Переносим шаблоны на чистый лист и аккуратно закрашиваем каждый элемент согласно схеме круга Иттена

- *цвета первичные* основные - красный, синий, желтый

- *цвета вторичные* получаем путем смешения основных -
синий + желтый = зеленый;

красный + желтый = оранжевый;

синий + красный = фиолетовый.

- *цвета третичные* получаем благодаря смешению цветов первого и второго порядка:

желтый + оранжевый = желто-оранжевый;

красный + оранжевый = красно-оранжевый;

красный + фиолетовый = красно-фиолетовый;

синий + фиолетовый = сине-фиолетовый;

синий + зеленый = сине-зеленый;

желтый + зеленый = желто-зеленый.

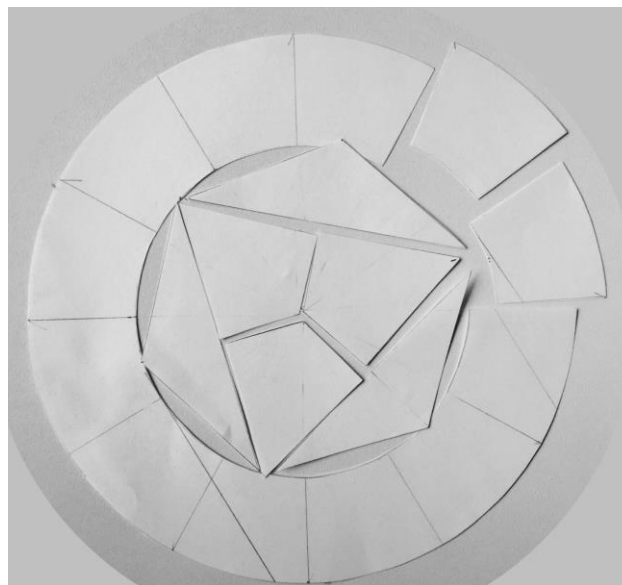

Рис. 45 – Детали двенадцати-частного круга Иттена

в) Собираем цветовой круг, строго соблюдая схему (рис. 45-46). Должен получиться правильный цветовой круг из двенадцати цветов, в котором каждый цвет имеет свое неизменное место, а их последовательность имеет тот же порядок, что в радуге или в естественном спектре. Цвета, занимающие диаметрально противоположные места по отношению друг другу являются дополнительными. Эта система дает возможность мгновенно и точно представить себе все двенадцать цветов и легко расположить между ними все их вариации. Материалы для выполнения цветового круга: формат А4, линейка, циркуль, ножницы, гуашь, клей-карандаш.

Рис. 46 – Схема сборки круга Иттена

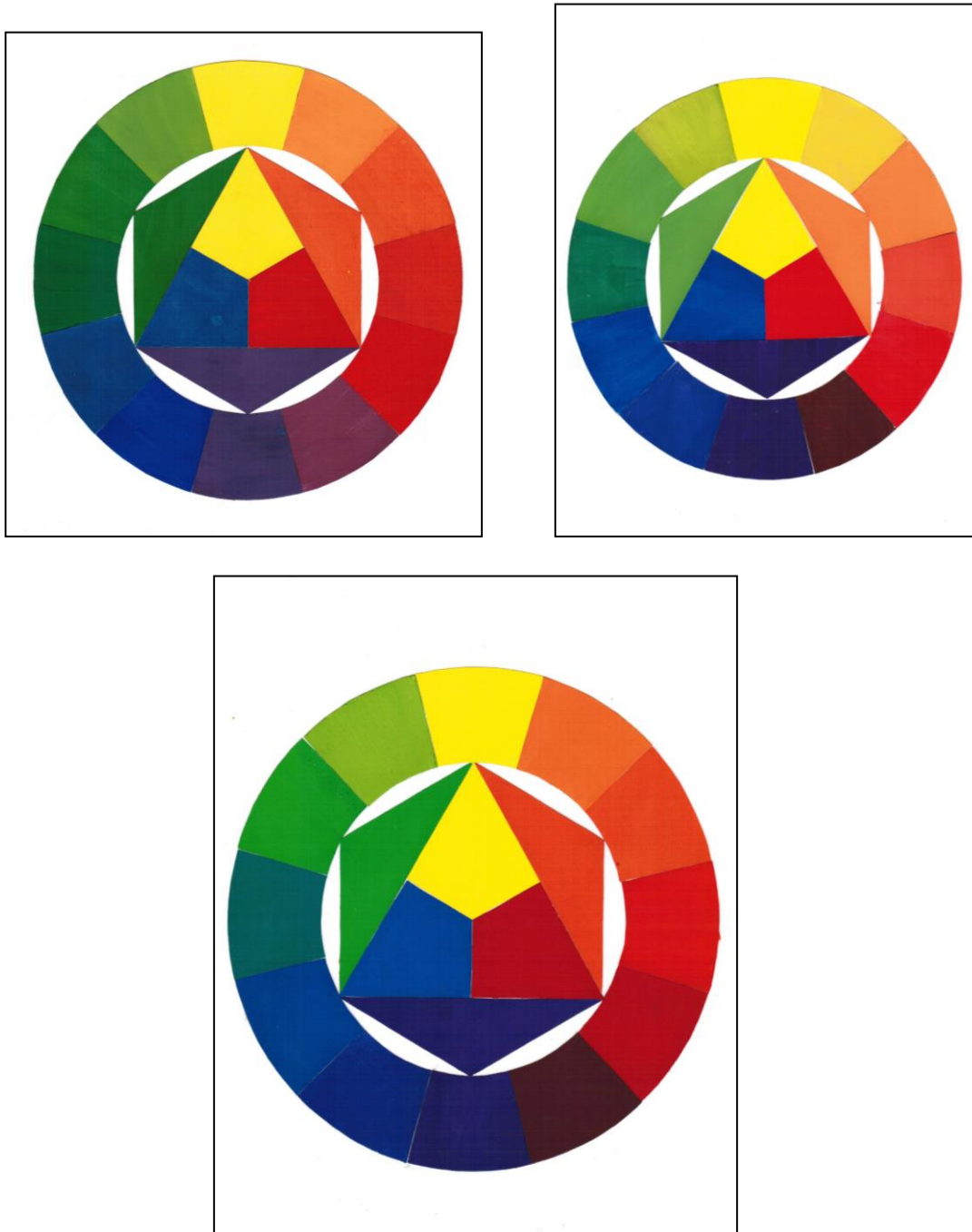

Рис. 47 – Примеры выполнения задания «Цветовой круг Иттена» (работы студентов).

Тема 6: Коллаж. Виды цветовой гармонии

Цель: Закрепление навыков коллажной техники в задании по поиску различных гармонических цветосочетаний: монохроматическая гармония, родственная гармония, полярная гармония.

Ход работы:

На трех листах форматом А4 необходимо выполнить коллажи с включением декоративной композиции гуашью. Первый лист – монохроматическая гармония, второй – родственная гармония, третий – полярная (контрастная) гармония.

а) Из различных журналов нарезать фрагменты с соответствующими заданию цветовыми оттенками.

б) Для каждой из трех композиций вырезать квадрат со стороной 7 см, нарисовать декоративную композицию, желательно, чтобы сюжет гармонировал с общим наполнением коллажа.

в) Выполнить композицию гуашью, стараясь подобрать оттенки как на найденных журнальных фрагментах.

г) На каждом листе красиво закомпоновать журнальные фрагменты на листе, оставив место для композиции, выполненной гуашью.

Материалы: журналы, формат А4, карандаш, линейка, ножницы, гуашь, клей.

Рис. 48 – Примеры выполнения задания «Коллаж. Монохроматическая гармония» (работы студентов). Руководитель: Аверина Т.А.

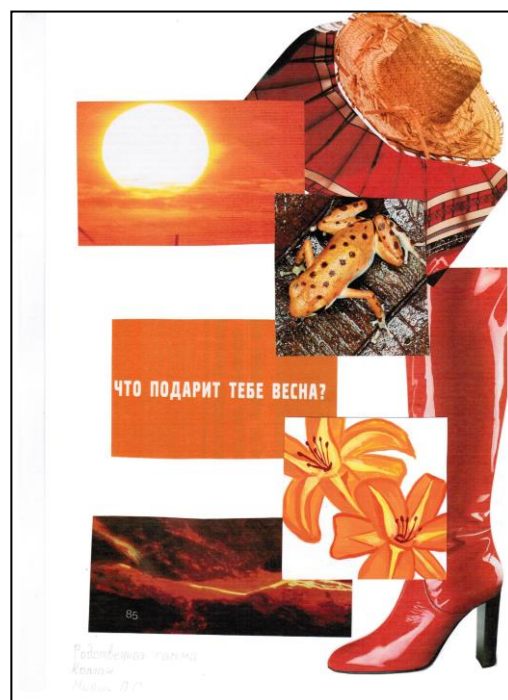

Рис. 49 – Примеры выполнения задания «Коллаж. Родственная гармония» (работы студентов). Руководитель: Аверина Т.А.

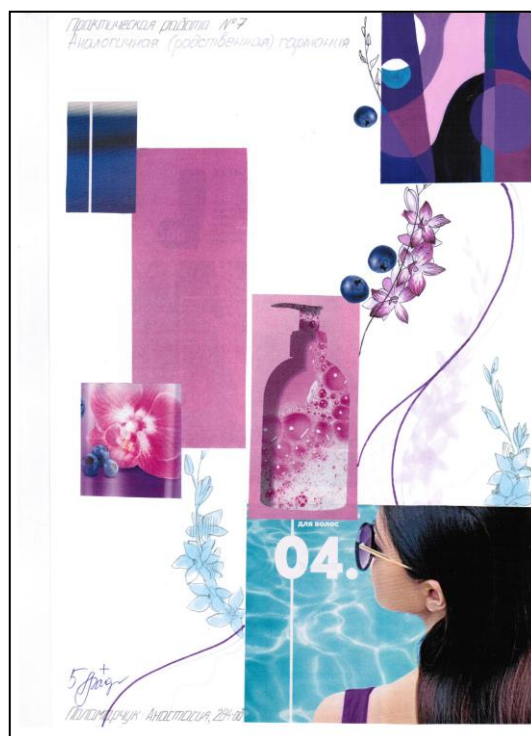

Рис. 50 – Примеры выполнения задания «Коллаж. Родственная гармония» (работы студентов). Руководитель: Аверина Т.А.

Рис. 51 – Примеры выполнения задания «Коллаж. Полярная гармония» (работы студентов). Руководитель: Аверина Т.А.

Тема 7: Коллаж. Цветовая гармония в костюме

Цель: Поиск гармоничного образа в костюме. Применение смешанной техники в графической подаче эскиза модели костюма.

Ход работы:

Студентам предлагается вытянуть на выбор задание "Родственная гармония в костюме", "Контрастная гармония в костюме". В соответствии с выпавшим заданием выполнить эскиз модели костюма, сочетая технику аппликации и работу гуашевыми красками и другими графическими материалами (фломастеры, маркеры, гелевая ручка).

а) Определиться с выбором модели одежды, предварительно выполнив графические эскизы, допускается копирование модели с фотографии в интернете или в журнале.

б) Выполнить чистовой вариант на формате А4, часть костюма вырезать с помощью канцелярского ножа.

в) Освободившееся "окно" заполнить фоном из журнальных вырезок, соответствующих по цветам заданию.

г) Завершить рисунок гуашью, детали прорисовать ручкой, фломастером или маркером. Также допускается использование фона для создания определенного настроения в графической композиции.

Материалы: журналы, формат А4, карандаш, линейка, канцелярский нож, ножницы, гуашь, клей.

Рис. 52 – Примеры выполнения задания «Коллаж. Родственная гармония в костюме» (работы студентов). Руководитель: Аверина Т.А.

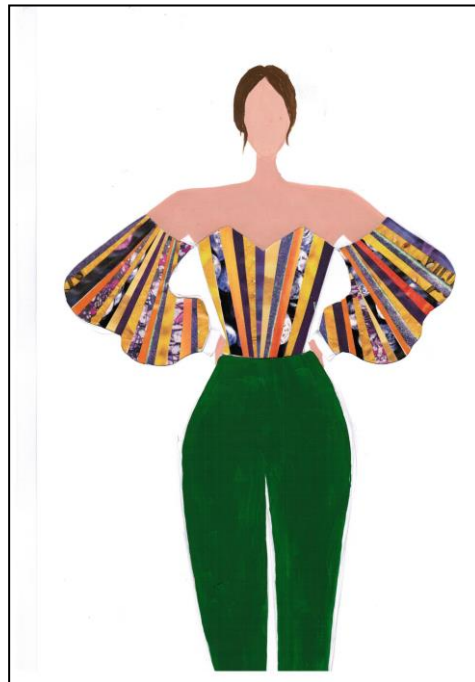

Рис. 53 – Примеры выполнения задания «Коллаж. Контрастная гармония в костюме» (работы студентов). Руководитель: Аверина Т.А.

Тема 8: Типы цветовых гармоний и принципы их построения

Цель: Закрепление навыков работы с кругом Иттена при создании гармоничных цветосочетаний.

Ход работы:

Студентам предлагается выполнить несколько классических комбинаций цветов, подбираемых с помощью цветового круга Иттена. Для задания необходимо использовать цветовой круг Иттена, выполненный на одном из практических занятий ранее, а также вырезанные по размеру круга фигуры: треугольники (равносторонний и равнобедренный), прямоугольник, квадрат, шестиугольник.

а) Вырезать квадраты со стороной 6 см.

б) По очереди размещая и вращая ту или иную геометрическую фигуру внутри круга Иттена, студенты получают нужную комбинацию сочетания цветов.

в) На каждом квадрате выполнить гуашевыми красками абстрактную композицию из пятен или мазков, получая цветовую комбинацию, соответствующую определенной схеме.

г) Рядом с композицией в квадрате выполнить схематичный чертеж круга с вписанной в него в определенном положении фигурой.

Материалы: формат А4, карандаш, линейка, циркуль, ножницы, гуашь, клей.

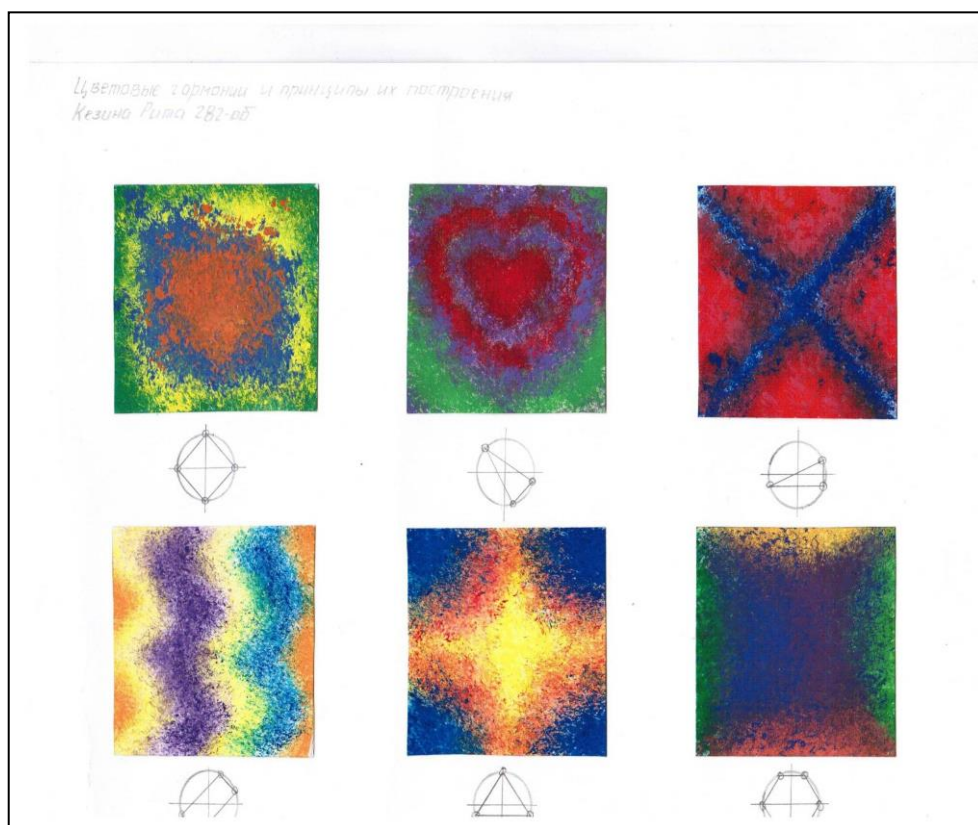
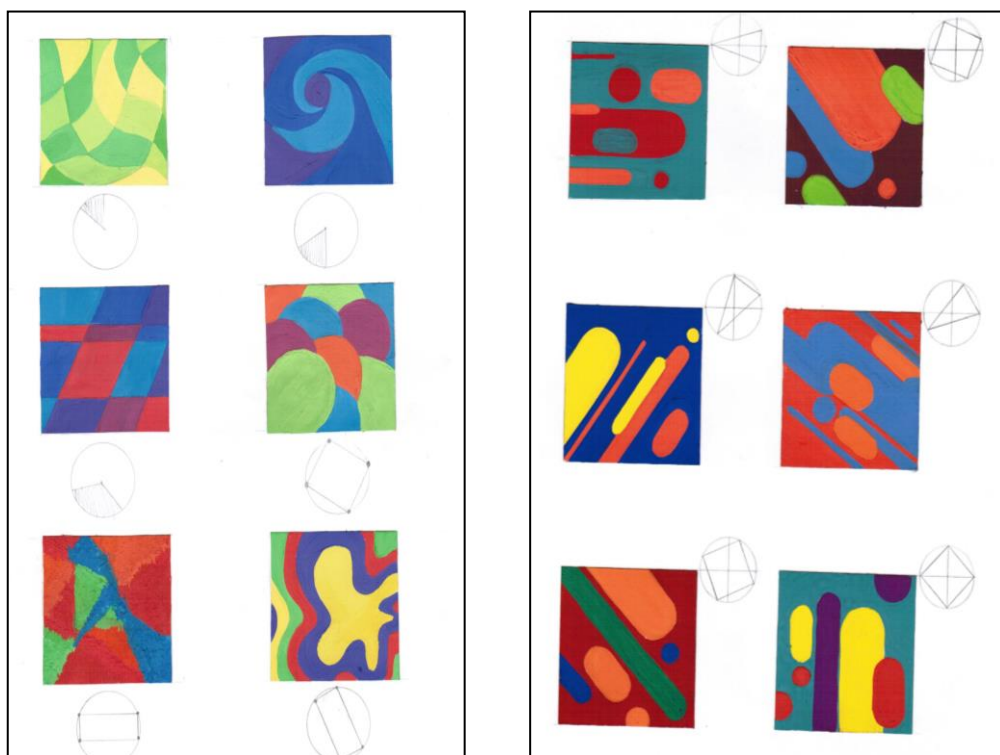

Рис. 54 – Примеры выполнения задания «Типы цветowych гармоний и принципы их построения» (работы студентов). Руководитель: Аверина Т.А.

Тема 9: Гармонизация многоцветной декоративной композиции

Цель: закрепление навыков получения гармоничных цветовых сочетаний в творческой ассоциативной работе.

Ход работы:

а) Необходимо разработать декоративный портрет – «аллегория».

Используя разные схемы построения цветовой гармонии и найденного художественного образа передать определенное настроение (грусть, радость, гнев и т.д.), время года или стадию жизни человека. Каждый студент выбирает сам направление для декоративного портрета (настроение, время года или стадия жизни человека). Обязательное условие - изображение человека в определенном костюме, через образ которого, костюм и используемую цветовую гамму как раз передать художественный замысел «аллегория».

б) Выполнить поиск композиции, сюжета и тонального решения в черно-белых карандашных эскизах.

в) Выполнить цветные эскизы на небольшом формате.

г) После утверждения итогового варианта необходимо компоновать изображение и раскладку используемых оттенков на формате А3.

д) Выполнить декоративную композицию гуашевыми красками в соответствии с утвержденным эскизом. Параллельно выполнить выкрасы используемых оттенков на квадратах 2х2 см.

Материалы: формат А4, карандаш, линейка, ножницы, гуашь, клей.

Рис. 55 – Примеры выполнения задания «Гармонизация многоцветной декоративной композиции» (работы студентов). Руководитель: Рахманова А.В.

Тема 10: Цветовая гармония в декоративной композиции

Цель: применение приемов гармонизации цветов с помощью цветовой звезды Иттена на примере декоративной композиции.

Ход работы:

а) Вырезать 3 прямоугольника со сторонами 7 и 9 см.

б) Выполнить поисковые эскизы декоративной композиции в карандаше (в сюжете использовать женский образ).

в) Выполнить черно-белые эскизы карандашом, определяя тональные светлотные соотношения.

г) С помощью цветовой звезды Иттена и схем построения цветовой гармонии (родственная, контрастная, родственно-контрастная) определиться с сочетаниями цветов для выполнения композиций в цвете.

в) Выкрасить композиции в цвете в родственной, контрастной и родственно-контрастной гамме, учитывая при этом, что один из цветов остается без изменения, а другие или высветляются или затемняются. На цветовой звезде Иттена – это ряд 3 для спектра цветов в их предельной насыщенности. Ряды 1 и 2 – высветленные (с добавлением белого), ряды – 4, 5, 6 – затемненные (с добавлением черного).

Материалы: формат А4, цветная звезда Иттена (распечатка), карандаш, линейка, ножницы, гуашь, клей.

Рис. 56 – Пример выполнения задания «Цветовая гармония в декоративной композиции» (работы студентов). Руководитель: Аверина Т.А.

Тема 11: Трехцветная гармония в костюме

Цель: Применение приема гармонизации трех цветов в эскизе модели костюма с помощью цветовой звезды Иттена.

Ход работы:

а) Выполнить поиск желаемой модели костюма в журналах мод или интернете.

б) Выполнить карандашный набросок модели костюма.

в) С помощью равностороннего или равнобедренного треугольника, вращаемого внутри цветовой звезды Иттена, определиться с трехцветной комбинацией, которая будет использована в эскизе костюма.

г) Выполнить эскиз модели костюма в цвете гуашью, учитывая, что один из цветов должен оставаться без изменений, быть предельно насыщенным (круг 3 в цветовой звезде Иттена), два других - высветленные (круги 1 и 2) или затемненные (круги 4 и 5).

Материалы: формат А4, журналы мод, звезда Иттена (распечатка), карандаш, гуашь, клей.

Рис. 57 – Примеры выполнения задания «Трехцветная гармония в костюме» (работы студентов). Руководитель: Аверина Т.А.

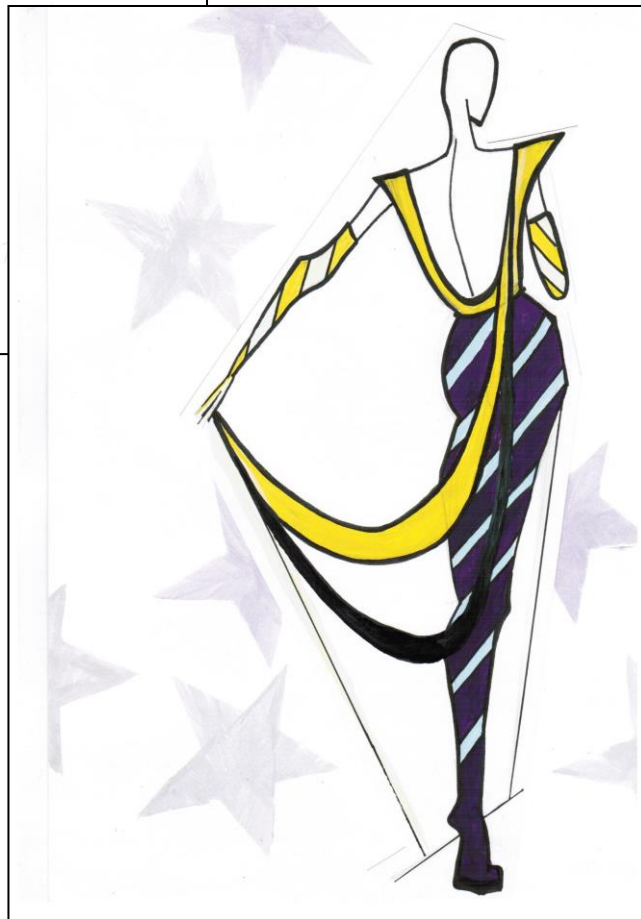

Рис. 58 – Примеры выполнения задания «Трехцветная гармония в костюме (работы студентов). Руководитель: Аверина Т.А.

Тема 12: Четырехцветная гармония в костюме

Цель: Применение приема гармонизации четырех цветов в эскизе модели костюма с помощью цветовой звезды Иттена.

Ход работы:

а) Выполнить поиск желаемой модели костюма в журналах мод или интернете.

б) Выполнить карандашный набросок модели костюма.

в) С помощью квадрата или прямоугольника, вращаемого внутри цветовой звезды Иттена, определиться с четырехцветной комбинацией, которая будет использована в эскизе костюма.

г) Выполнить эскиз модели костюма в цвете гуашью, учитывая, что один из цветов должен оставаться без изменений, быть предельно насыщенным (круг 3 в цветовой звезде Иттена), три других – высветленные (круги 1 и 2) или затемненные (круги 4, 5, 6).

Материалы: формат А4, журналы мод, звезда Иттена (распечатка), карандаш, гуашь, клей.

Рис. 59 – Примеры выполнения задания «Четырехцветная гармония в костюме» (работы студентов). Руководитель: Аверина Т.А.

Рис. 60 – Примеры выполнения задания «Четырехцветная гармония в костюме» (работы студентов). Руководитель: Аверина Т.А.

Тема 13: Цветовые акценты в костюме

Цель: Изучение приема гармонизации цветов в эскизе модели костюма за счет использования разных площадей, занимаемых этими цветами.

Ход работы:

а) Выполнить поиск желаемой модели костюма в журналах мод или интернете.

б) Выполнить карандашный набросок модели костюма.

в) С помощью прямой линии, вращаемой внутри круга Иттена, определиться с контрастной гаммой, которая будет использована в эскизе костюма.

г) Выполнить эскиз модели костюма в цвете гуашью, используя популярную в дизайне схему пропорционального соотношения цветов - 60/30/10, где 60% – основной цвет, 30% – подходящий к нему родственный или нейтральный, 10% – акценты в виде контрастных к основному цветовых пятен.

Материалы: формат А4, журналы мод, круг Иттена, карандаш, гуашь, клей.

Рис. 61 – Примеры выполнения задания «Цветовые акценты в костюме» (работы студентов).
Руководитель: Аверина Т.А.

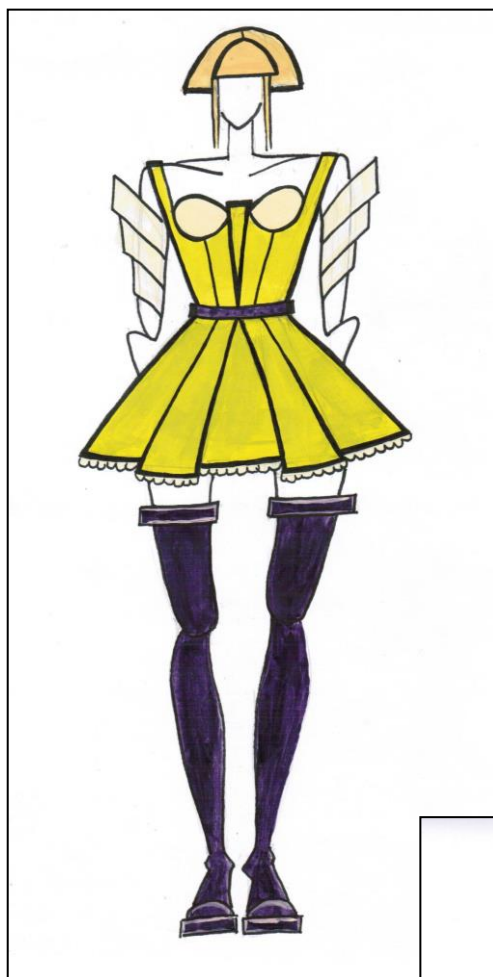

Рис. 62 – Примеры выполнения задания «Цветовые акценты в костюме» (работы студентов).
Руководитель: Аверина Т.А.

Тема 14: Цветовой анализ костюма

Цель: Научиться выполнять цветовой анализ костюма, подбирать цветовые оттенки в соответствии с исходным образцом.

Ход работы:

а) Выполнить поиск желаемой модели костюма в журналах мод или интернете, учитывая, что цветовая гамма костюма, включая аксессуары, должна включать не менее 5 оттенков.

б) Выполнить карандашный набросок модели костюма на формате А4, оставив место для выкрасов цветовой палитры.

в) Проанализировать костюм. Какая цветовая гамма использована: родственная или контрастная, теплая или холодная, яркая или приглушенная и т.д.

г) Выполнить копию модели костюма в цвете гуашью, стараясь точно подбирать оттенки с фотографии исходного образца. Параллельно выполнить гуашевые выкрасы используемых оттенков на квадратах (2х2 см), которые следует разместить рядом с копией костюма.

Материалы: формат А4, журналы мод, карандаш, линейка, ножницы, гуашь, клей.

Рис. 63 – Пример выполнения задания «Цветовой анализ костюма (работы студентов).
Руководитель: Аверина Т.А.

Рис. 64 – Примеры выполнения задания «Цветовые анализ костюма (работы студентов). Руководитель: Аверина Т.А.

Тема 15: Разработка эскиза модели одежды в заданной цветовой гамме

Цель: закрепить навыки грамотного использования цвета при разработке эскизов моделей женской / мужской одежды.

Студентам предлагается разработать эскиз модели в заданном колорите, для этого они вытягивают одну из тем случайным образом.

Таковыми заданиями могут быть, например:

- разработать эскиз модели женской / мужской одежды в ахроматической цветовой гамме;

- разработать эскиз модели женской / мужской одежды в монохромной цветовой гамме;

- разработать эскиз модели женской / мужской одежды в родственной цветовой гамме;

- разработать эскиз модели женской / мужской одежды в контрастной цветовой гамме;

- разработать эскиз модели женской / мужской одежды в родственно-контрастной цветовой гамме;

- разработать эскиз модели женской / мужской одежды в пастельной цветовой гамме;

- разработать эскиз модели женской / мужской одежды в темных тонах;

- разработать эскиз модели женской / мужской одежды в теплой цветовой гамме;

- разработать эскиз модели женской / мужской одежды в холодной цветовой гамме;

- разработать эскиз модели женской / мужской одежды в цветовой гамме, сочетающей один хроматический и ахроматические тона.

Ход работы:

а) Разработать концепцию выполняемого эскиза.

б) Разработать эскиз модели одежды

в) Подобрать визуальный художественный образ моделей.

г) Определить колористику эскиза в соответствии с выбранным заданием.

д) Выполнить эскиз гуашевыми красками в декоративной манере, применяя приемы стилизации, линейно-пятнового решения.

Материалы: Формат А3, карандаш, линейка, гуашь.

Рис. 65 – Эскизы моделей женской одежды в родственной и контрастной цветовой гамме (работы студентов). Руководитель: Кукушкина З.И.

Рис. 66 – Примеры выполнения задания «Разработка эскиза модели одежды в заданной цветовой гамме» (работы студентов). Руководитель: Кукушкина З.И.

Рис. 67 – Эскизы моделей женской одежды в холодной цветовой гамме (работы студентов). Руководитель: Кукушкина З.И.

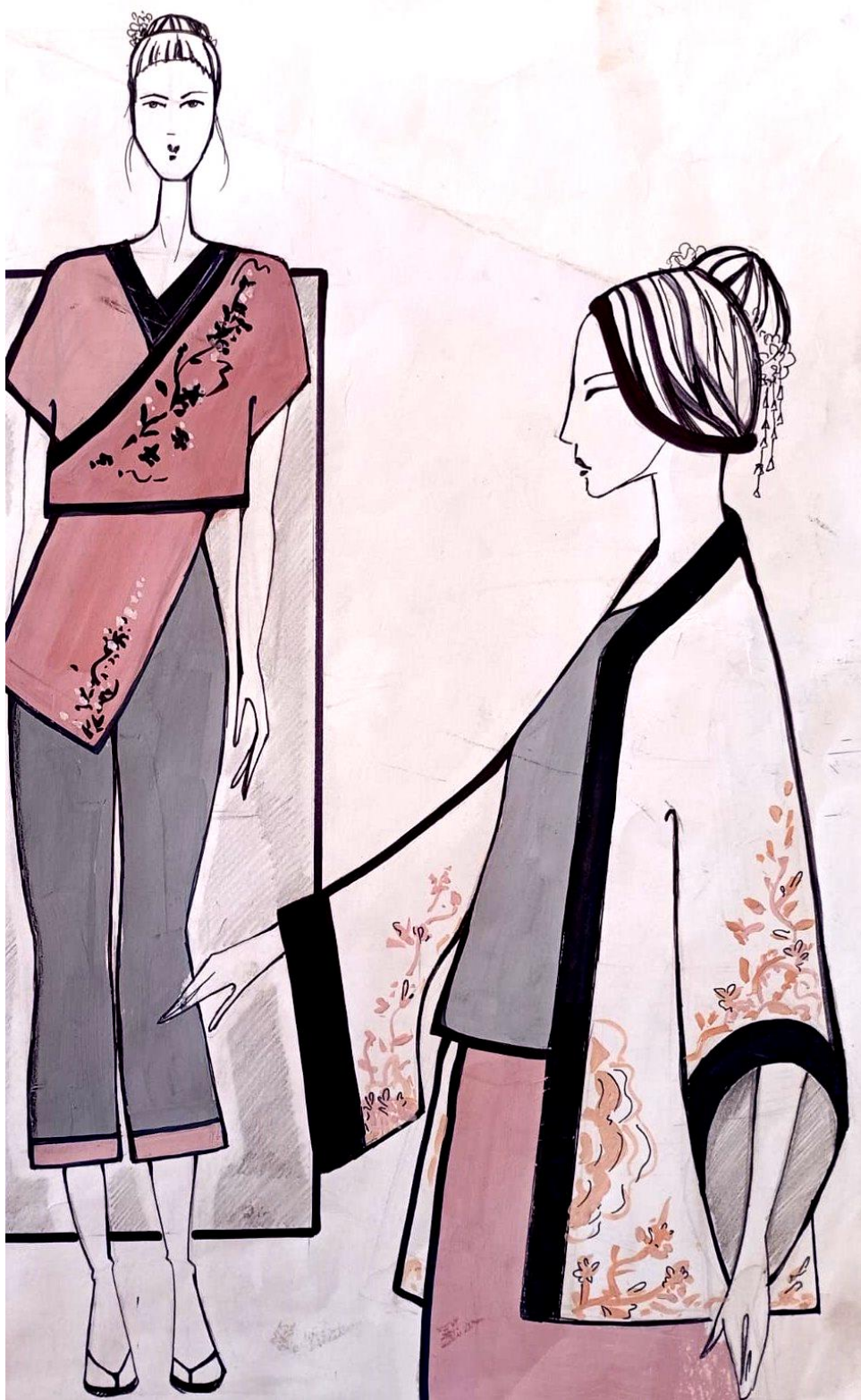

Рис. 68 – Эскиз моделей женской одежды в колористике, сочетающей ахроматические и хроматические цвета (работы студентов). Руководитель: Кукушкина З.И.

Рис. 69 – Пример выполнения задания «Разработка эскиза модели одежды в заданной цветовой гамме». Эскиз моделей женской одежды в родственно-контрастной цветовой гамме (работы студентов). Руководитель: Кукушкина З.И.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Цвет в костюме: метод. указания / сост. М.Б. Похлебаева, Ф.М. Обари – Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2017.
2. Миронова Л.Н. Цвет в изобразительном искусстве: Пособие для учителей - 3-е изд. / Л.Н. Миронова – Мн.: Беларусь, 2005.
3. Сурина М.О. Цвет и символ в искусстве, дизайне и архитектуре / М.О. Сурина – М.: Издательство "МарТ", 2005.
4. Найденская Н.Г. Мода. Цвет. Стиль / Н.Г. Найденская, И.А. Трубецкова: - М.: Издательство "Одри", 2021.
5. Гилл М. Гармония цвета: интенсивные цвета. / М.Гилл. – М.: АСТ, Астрель, 2006.
6. Иттен И. Искусство цвета / И. Иттен – Издатель Д. Аронов; М.; 2004
7. Чидзиива Х. Гармония цвета: руководство по созданию цветовых комбинаций М.: АСТ, 2003.

Татьяна Александровна Аверина,
старший преподаватель кафедры дизайна АмГУ

Построение гармоничных цветовых сочетаний в костюме.
Учебно-методическое пособие.