

А.В. Рахманова

ЦВЕТОВЕДЕНИЕ И КОЛОРИСТИКА

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Благовещенск

Издательство АмГУ

2024

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

А.В. Рахманова

ЦВЕТОВЕДЕНИЕ И КОЛОРИСТИКА

Часть 1

Методические указания

Благовещенск
Издательство АмГУ
2024

ББК 85.14

Р 27

УДК 747.017.4

*Рекомендовано
учебно-методическим советом университета*

Рецензент: Васильева Н.А., доцент кафедры дизайна, кандидат архитектурных наук, член Союза дизайнеров России.

Рахманова, А.В. Цветоведение и колористика : метод. указания /А. В. Рахманова; Амур. гос. ун-т, Фак. дизайна и технологий. – Благовещенск: АмГУ, 2024 – 28 с.: 14 ил.

Данное пособие разработано на основе требований Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по специальности 54.05.01 – «Монументально-декоративное искусство», направления «Монументально-декоративное искусство (интерьеры)». В пособии представлены задания к практическим работам, методические рекомендации для выполнения практических работ. Пособие проиллюстрировано учебными работами студентов кафедры дизайна Амурского государственного университета. Предназначено для студентов и преподавателей.

©Амурский государственный университет, 2024

© Рахманова, А. В., автор

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	4
Тема 1. Знакомство с базовыми цветами.....	6
Тема 2. Цветовой круг Иттена и его построение.....	9
Тема 3. Цвет и цветовое воздействие.....	14
Тема 4. Цветовая гармония. Построение ахроматической шкалы.....	18
Тема 5. Цветовая гармония. Построение монохроматической растяжки..	20
Тема 6. Типы цветовых гармоний и принципы их построения.....	22
Критерии оценок.....	27
Библиографический список.....	28

ВВЕДЕНИЕ

Цвет является образным и формообразующим средством в дизайн деятельности. Знание об объективных и субъективных характеристиках цвета, цветовых системах и цветовой гармонии, колорите и цветовой композиции дает практические основы построения цветовых композиций и художественных образов. Дисциплина «Цветоведение и колористика» обеспечивает теоретико-практическое направление, формирует эстетическое восприятие и овладение цветом как образным и формообразующим средством дизайн-проектирования.

В обучении будущих дизайнеров интерьера дисциплина «Цветоведение и колористика» играет особенную роль и является чрезвычайно важной, поскольку дизайнер интерьера оказывает влияние на окружающее нас предметное пространство, в значительной степени формируя наши взгляды и поведение. Дизайнер не может ограничиться только самовыражением и самореализацией, не может полагаться только на свои сиюминутные цветовые предпочтения. Важнейшая составляющая профессионализма дизайнера – компетентность в области колористики, в частности умение составлять грамотные, гармоничные цветовые композиции, приводить цветовые отношения в гармонию.

Целью курса «Цветоведение и колористика» является подготовка специалиста, способного понимать специфику использования цвета в той или иной профессиональной деятельности.

Для достижения поставленной цели ставятся следующие задачи:

- 1) научить студентов использовать цвет в профессиональной деятельности;
- 2) развить способности цветоощущения, «цветового видения» и художественный вкус;
- 3) ознакомить с методами практической работы с цветом;
- 4) изучить возможности цвета как выразительного средства композиции.

Знания, полученные в результате изучения дисциплины «Цветоведение и колористика», являются основой в первую очередь для таких дисциплин, как «Живопись», «Композиция», «Художественное проектирование интерьера».

Разработанные задания знакомят студентов с закономерностями цветовой гармонии, прививают им профессиональные навыки работы с цветом, развивают умение сочетать цвет предмета с его формой и окружающим пространством, способствуют развитию пространственно-цветового мышления.

Задача данного пособия – на примере разнообразных интересных упражнений привить навыки работы с цветом.

Поставленные задачи иллюстрируются студенческими работами, выполненными ранее. Однако эти примеры не являются образцами для копирования, а служат определённой отправной точкой в самостоятельном творческом поиске.

ТЕМА 1: ЗНАКОМСТВО С БАЗОВЫМИ ЦВЕТАМИ

Цели: знакомство с цветом, как одним из свойств предмета. Различение, название основных цветов спектра (красный, жёлтый, синий).

Задачи:

- формировать представление об основных цветах, существующих в природе;
- научить получать дополнительные цвета путем смешивания основных;
- совершенствовать умение работы «по живому» – без использования карандаша.

Ход работы:

Практическая работа выполняется на листе формата А5.

Выполнить выкраски основных цветов, с разделением по тепло-холодности (Рис.1).

Практическая работа на листе формата А4. Выполнить цветовые растяжки:

- 1) От красного к жёлтому;
- 2) От жёлтого к синему;
- 3) От синего к красному.

Выполнить в двух гаммах: тёплая и холодная (Рис.2).

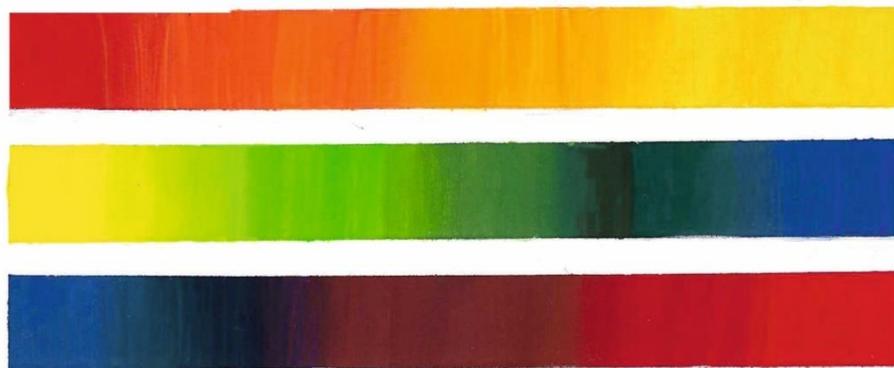
Материалы - гуашь, кисть № 5-6 (синтетика плоская), ножницы, клей.

Тёплые и холодные цвета

	Жёлтый	Синий	Красный
Тёплые	<p>Ганза жёлтая</p> 	<p>Голубая</p> 	<p>Красная</p>
Холодные	 <p>Лимонный</p>	 <p>Ультрамарин</p>	 <p>Рубиновая Карминовая</p>

Рис. 1. Пример выполнения выкраски цветов основного порядка.

Цветовые растяжки. Тёплая гамма

Цветовые растяжки. Холодная гамма

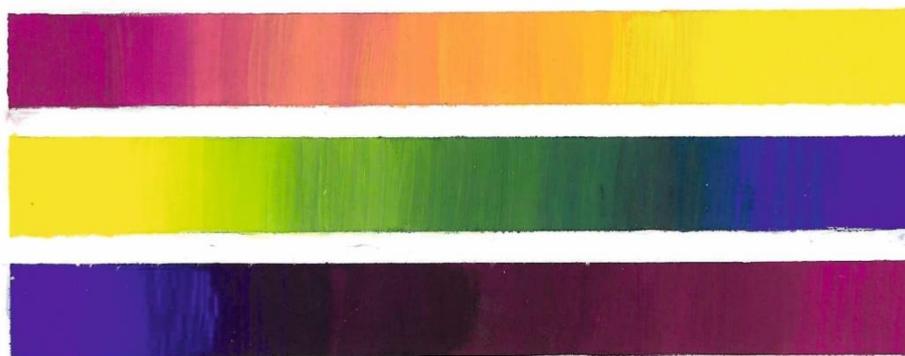

Рис. 2. Пример выполнения цветowych растяжек.

ТЕМА 2: ЦВЕТОВОЙ КРУГ ИТТЕНА И ЕГО ПОСТРОЕНИЕ

Цели: знакомство с двенадцати частным цветовым кругом Иттена. Освоение техники его построения, получение практических навыков в смешивании цветов, на основе трёх основных: желтого, синего, красного.

Задачи:

- формировать представление об основных и дополнительных цветах;
- научить получать дополнительные цвета путем смешивания основных;
- совершенствовать умение составлять цвета первичного, вторичного и составного порядков.

Ход работы:

Практическая работа выполняется на листе формата А4.

Выполнить цветовой круг Иттена (рис.3-5).

При помощи циркуля вычертите круг таким образом, чтобы он свободно был скомпонован в формате листа. Разделите круг на 12 равных частей (рис.3).

Три основных цвета первого порядка размещаются в равностороннем треугольнике так, чтобы желтый был у вершины, красный — справа внизу и синий – внизу слева. Затем данный треугольник вписывается в круг и на его основе выстраивается равносторонний шестиугольник. В образовавшиеся равнобедренные треугольники мы помещаем три смешанных цвета, каждый из которых состоит из двух основных цветов, и получаем, таким образом, цвета второго порядка:

- желтый + красный = оранжевый;
- желтый + синий = зеленый;
- красный + синий = фиолетовый.

Все цвета второго порядка должны быть смешаны весьма тщательно. Они не должны склоняться ни к одному из своих компонентов. Оранжевый цвет не

должен быть ни слишком красным, ни слишком желтым, а фиолетовый — ни слишком красным и ни слишком синим.

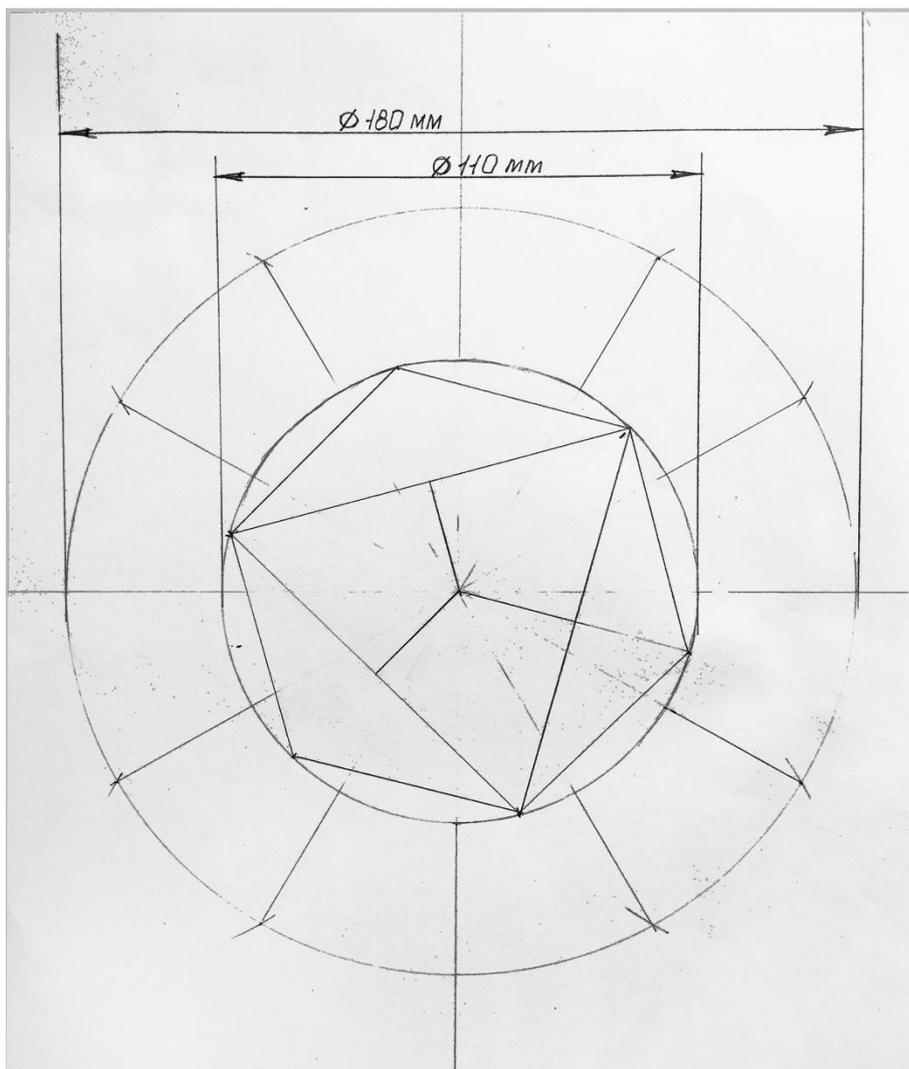
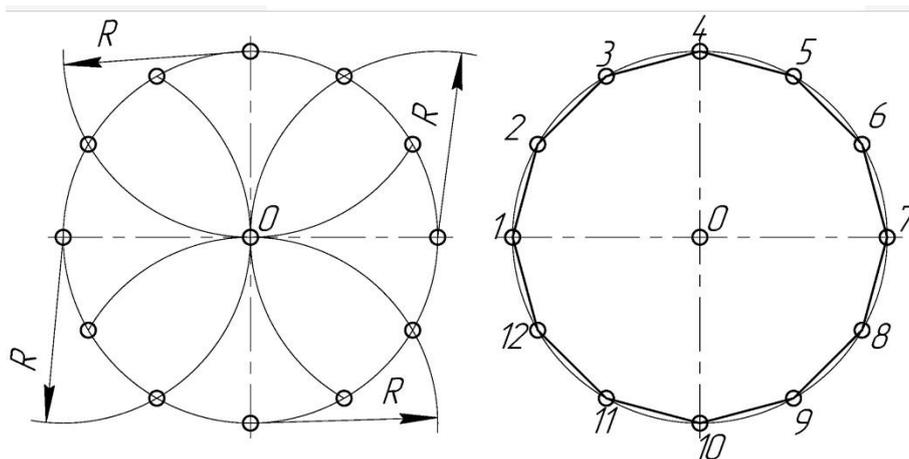
Далее размещаем основные и составные цвета по месту их расположения, оставляя при этом между каждыми двумя цветами пустой сектор. В эти пустые сектора вводим цвета третьего порядка, каждый из которых создается благодаря смешению цветов первого и второго порядка, и получаем:

- желтый + оранжевый = желто-оранжевый;
- красный + оранжевый = красно-оранжевый;
- красный + фиолетовый = красно-фиолетовый;
- синий + фиолетовый = сине-фиолетовый;
- синий + зеленый = сине-зеленый;
- желтый + зеленый = желто-зеленый.

Таким образом, возникает правильный цветовой круг из двенадцати цветов, в котором каждый цвет имеет свое неизменное место.

Техника выполнения – работа с гуашью, оформление аппликативно.

Материалы - гуашь, губка, ножницы, клей.

На листе форматом А4 сделать чертёж для будущего спектра. Диаметр большой окружности 180 мм, диаметр малой окружности 110 мм.

Провести деление окружности на 12 равных частей (пример деления представлен выше).

Рис. 3. Пример построения и деления окружностей на 12 равных частей.

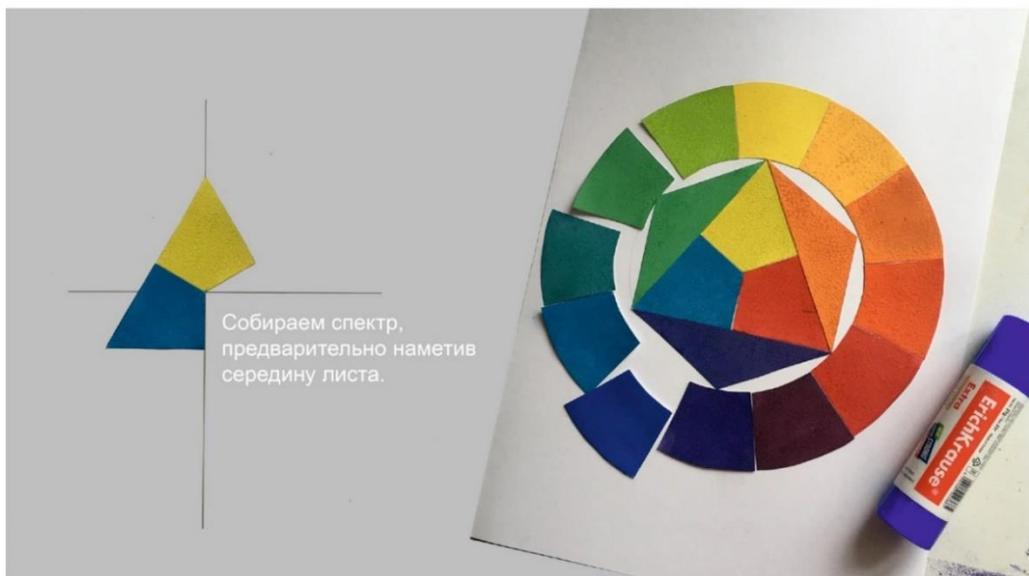
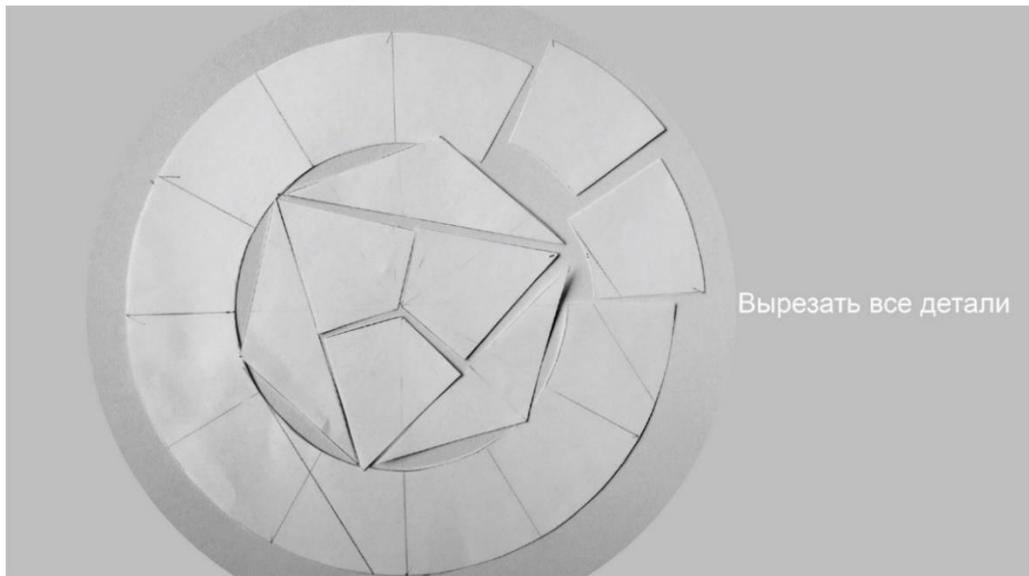

Рис. 4. Ход выполнения работы.

Цветовой круг Иттена

Рис. 5. Пример выполнения цветового круга Иттена.

ТЕМА 3: ЦВЕТ И ЦВЕТОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

Цели: знакомство с психофизиологическим восприятием реальности цвета в выполнении практических упражнений.

Задачи:

- формировать представление о влиянии хроматических и ахроматических цветов друг на друга;
- научить строить цветовые отношения с помощью сравнений и контрастов;
- совершенствовать умение выстраивать цвето-тоновые отношения.

Ход работы:

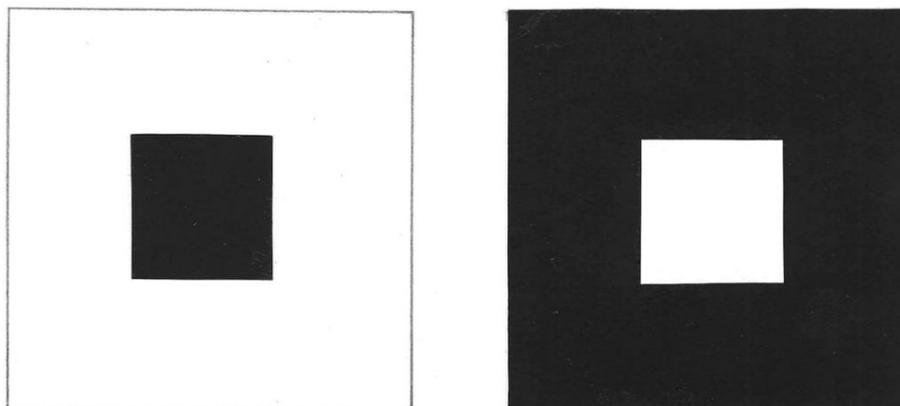
Практические работы выполнить на листах формата А4. Всего 3 листа:

- лист 1 - сочетание ахроматических цветов: белый-чёрный, чёрный-белый, белый-серый, чёрный-серый (рис.6).
- лист 2 - сочетание ахроматических и хроматических цветов: белый-жёлтый, чёрный-жёлтый, белый-красный, чёрный-красный (рис.7).
- лист 3 - сочетание ахроматических и хроматических цветов: белый-синий, чёрный-синий, синий-серый, красный-серый (рис.8).

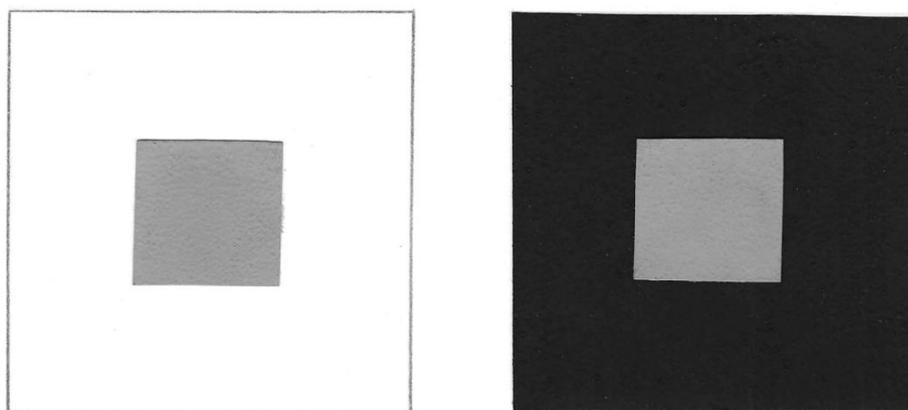
Техника выполнения – работа с гуашью, оформление аппликативно. Размер большого внешнего квадрата 7х7 см, размер внутреннего малого квадрата 3х3 см.

Материалы – гуашь, губка, ножницы, клей.

Цветовое воздействие

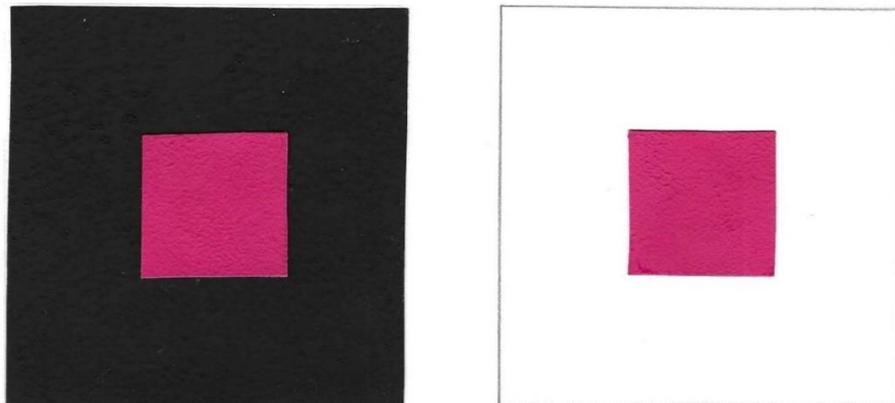
Белый квадрат на черном фоне кажется крупнее, чем такой же на белом фоне

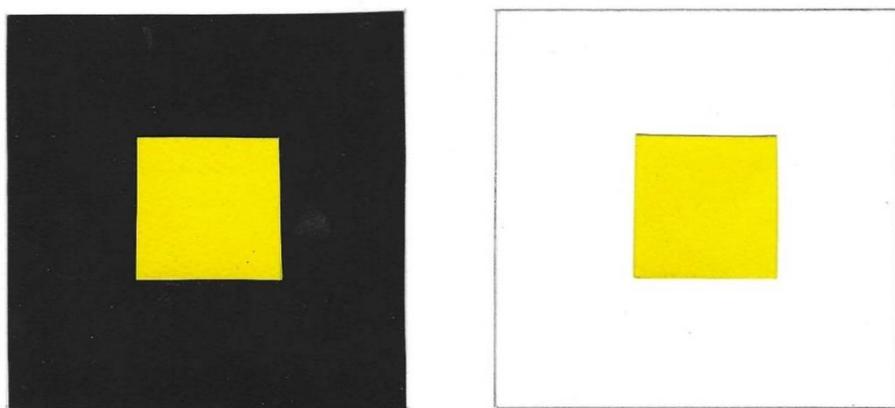
Светло-серый квадрат на черном фоне кажется светлее, чем на белом

Рис. 6. Сочетание ахроматических цветов (лист 1)

Цветовое воздействие

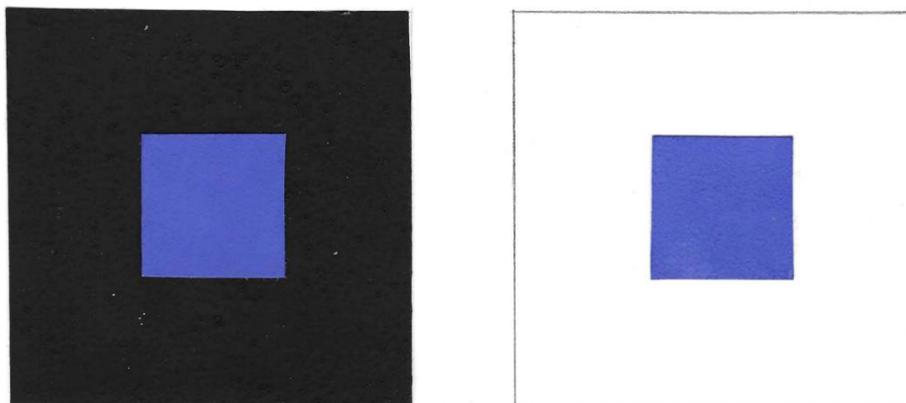
Красный квадрат на белом фоне кажется темнее и ослабленнее (не таким ярким), на черном светлее и интенсивнее

Желтый квадрат на белом фоне кажется темнее и теплее, на черном светлее и холоднее

Рис. 7. Сочетание ахроматических и хроматических цветов (лист 2)

Цветовое воздействие

Синий квадрат на белом фоне выглядит темным, глубоким цветом, а белый фон еще белее, чем в примере с желтым квадратом. На черном фоне синий цвет светлеет и приобретает яркий глубокий и светящийся тон

Серый квадрат на холодном синем фоне станет красноватым, а на красно-оранжевом фоне - синеватым

Рис. 8. Сочетание ахроматических и хроматических цветов (лист 3)

ТЕМА 4: ЦВЕТОВАЯ ГАРМОНИЯ. ПОСТРОЕНИЕ АХРОМАТИЧЕСКОЙ ШКАЛЫ

Цели: изучение ахроматических цветов на примере градации перехода от белого к чёрному цвету. Освоение понятия тоновой шкалы.

Задачи:

- познакомиться с понятиями "ахроматические цвета», «светлота», «тоновая шкала»;
- овладеть навыками построения равноступенчатой ахроматической шкалы методом деления крайних тонов;
- научиться составлять двухтоновые и трёхтоновые композиции в контрастных и нюансных сочетаниях светлотных диапазонов.

Ход работы:

Работа выполняется на листе формата А4.

Для работы с ахроматическими тонами будет достаточным выполнить равноступенчатый ахроматический ряд, состоящий из 12 ступеней.

Составить варианты гармоничных сочетаний: чёрный + светло-серый; белый + светло-серый; тёмно-серый + светло-серый (рис.9).

- сделать выкраски белого и черного цвета;
- подобрать «на глаз» колер среднего серого цвета, сделать выкраску, подождать, когда высохнет, затем сравнить с белым и черным. Правильно найденный серый цвет будет смотреться одинаково контрастно на белом и черном фоне;
- подобрать светло-серые тона (равноступенчатые переходы от белого к среднесерому тону);
- подобрать темно-серые тона (равноступенчатые переходы от средне-серого к черному).

Техника выполнения – аппликативно. Большие квадраты - 8x8 см, малые квадраты - 4x4 см. Размер одного модуля равноступенчатого ряда – 2x2 см.

Материалы: гуашь, губка, ножницы, клей.

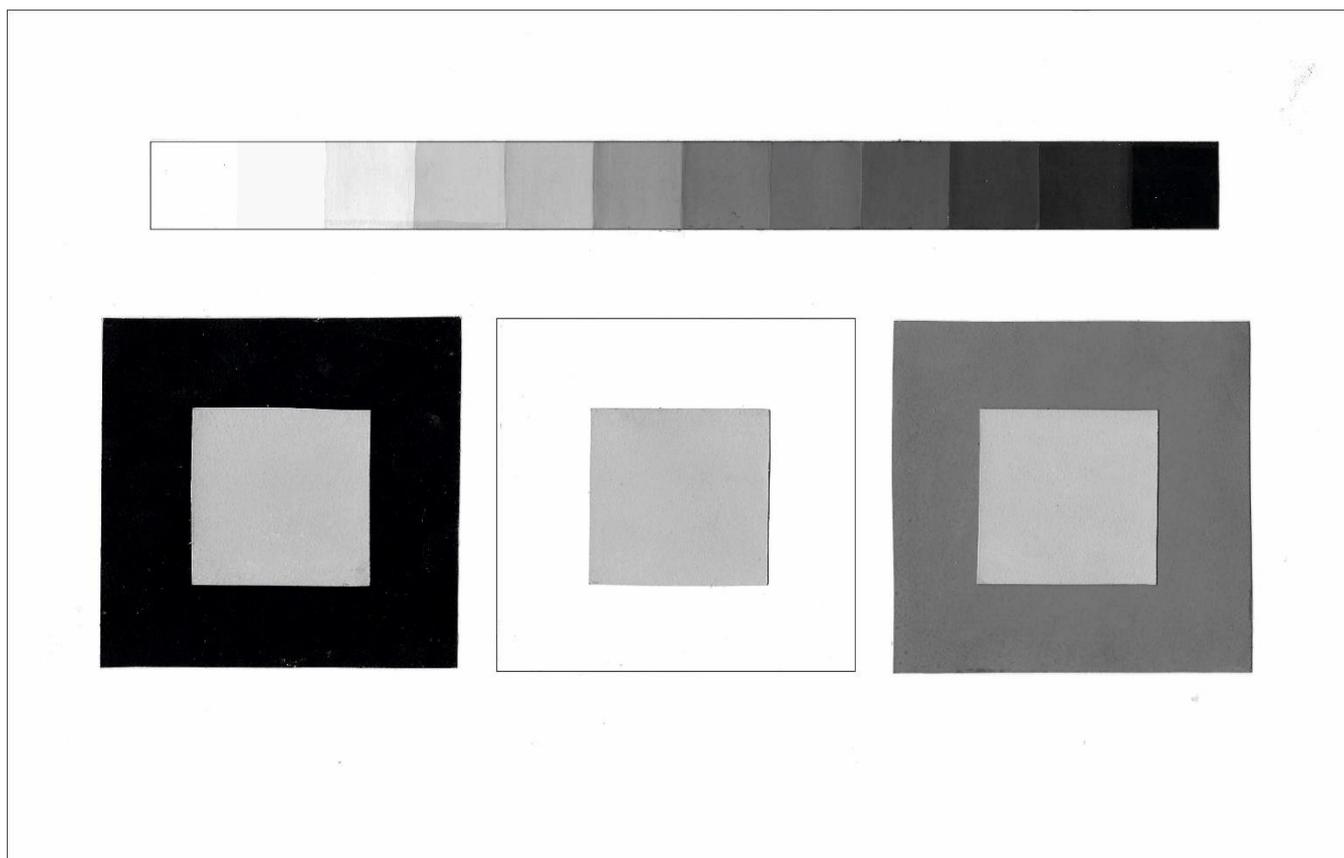

Рис. 9. Пример выполнения ахроматической шкалы.

ТЕМА 5: ЦВЕТОВАЯ ГАРМОНИЯ. ПОСТРОЕНИЕ МОНОХРОМАТИЧЕСКОЙ РАСТЯЖКИ

Цели: изучить выразительные возможности монохромных сочетаний в различных вариантах насыщенности и светлоты.

Задачи:

- познакомиться с характеристикой цвета «насыщенность», с понятием «монохромная гармония»;
- овладеть навыками построения монохромных рядов, а также составления композиций на основе сочетаний нескольких видов насыщенности одного цвета;
- научиться выявлять художественную выразительность монохромной гармонии.

Ход работы:

Работа выполняется на листе формата А4.

Выполнить равноступенчатый монохроматический ряд, цветотоновую растяжку из 11 ступеней (горизонталь), и 6 ступеней (вертикаль) (рис.10).

Выбрать любой цвет из основных групп цветов, например, из группы желтых – кадмий желтый или охра; из группы зеленых – окись хрома, травяная зелень, изумрудная; из группы синих – лазурь железная, ультрамарин, кобальт синий; из группы красных – кадмий красный, пурпуровая.

Сделать выкраску исходного цвета, и на её основе выполнить:

- равноступенные переходы от исходного цвета к белому (влево);
- равноступенные переходы от исходного цвета к черному (вправо);
- равноступенные переходы от исходного цвета к средне-серому (вертикаль).

Составить два варианта гармоничных сочетаний светлотного диапазона:

- монохроматическая композиция, сочетающая в себе тона светло-серого диапазона;
- монохроматическая композиция, сочетающая в себе тона темно-серого диапазона.

Техника выполнения – аппликативно. Размер монохроматических композиций - 8x8 см. Размер одного модуля равноступенчатого ряда – 2x2 см.

Материалы: гуашь, губка, кисти синтетика разной ширины, ножницы, клей.

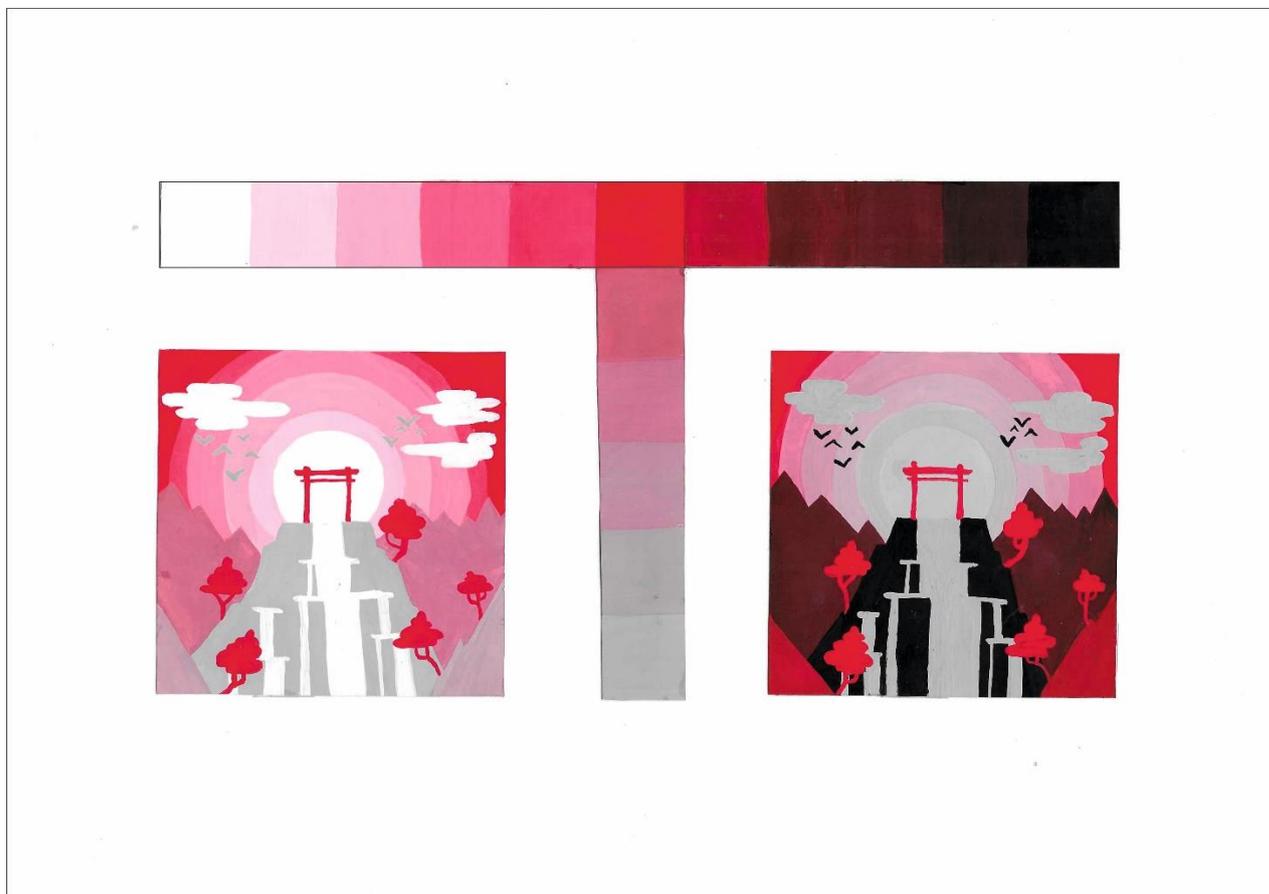

Рис.10. Пример выполнения монохроматической растяжки, и монохроматических композиций.

ТЕМА 6: ТИПЫ ЦВЕТОВЫХ ГАРМОНИЙ И ПРИНЦИПЫ ИХ ПОСТРОЕНИЯ

Цели: изучить основные типы цветowych гармоний и принципы гармонизации цветов.

Задачи:

- познакомиться с принципами построения гармонических сочетаний цветов, используя цветовой круга Иттена;
- овладеть навыками выведения цветовой гармонии на основе формализованных цветowych схем;
- научиться создавать и выполнять колористические композиции.

Ход работы:

Упражнения выполняются на листах формата А4. Всего 3 листа - 18 гармонических композиций. Размер одного композиционного модуля 50x50 мм. На одном листе размещается 6 композиционных модулей.

Каждая гармонично составленная композиция, должна содержать схематичное обозначение используемого вида гармонии (рис 12-14).

Пользуясь кругом Иттена (тема 2) приведёнными схемами (рис.11), сгруппировать хроматические тона в различных гармонических соотношениях:

Рис.11. Схемы гармонизации цветов.

Выполнить две композиции по каждой цветовой схеме, условно вращая каждую схему. Таким образом получая большой диапазон гармонических цветовых сочетаний.

Практическая работа
Типы цветовых гармоний и принципы их построения

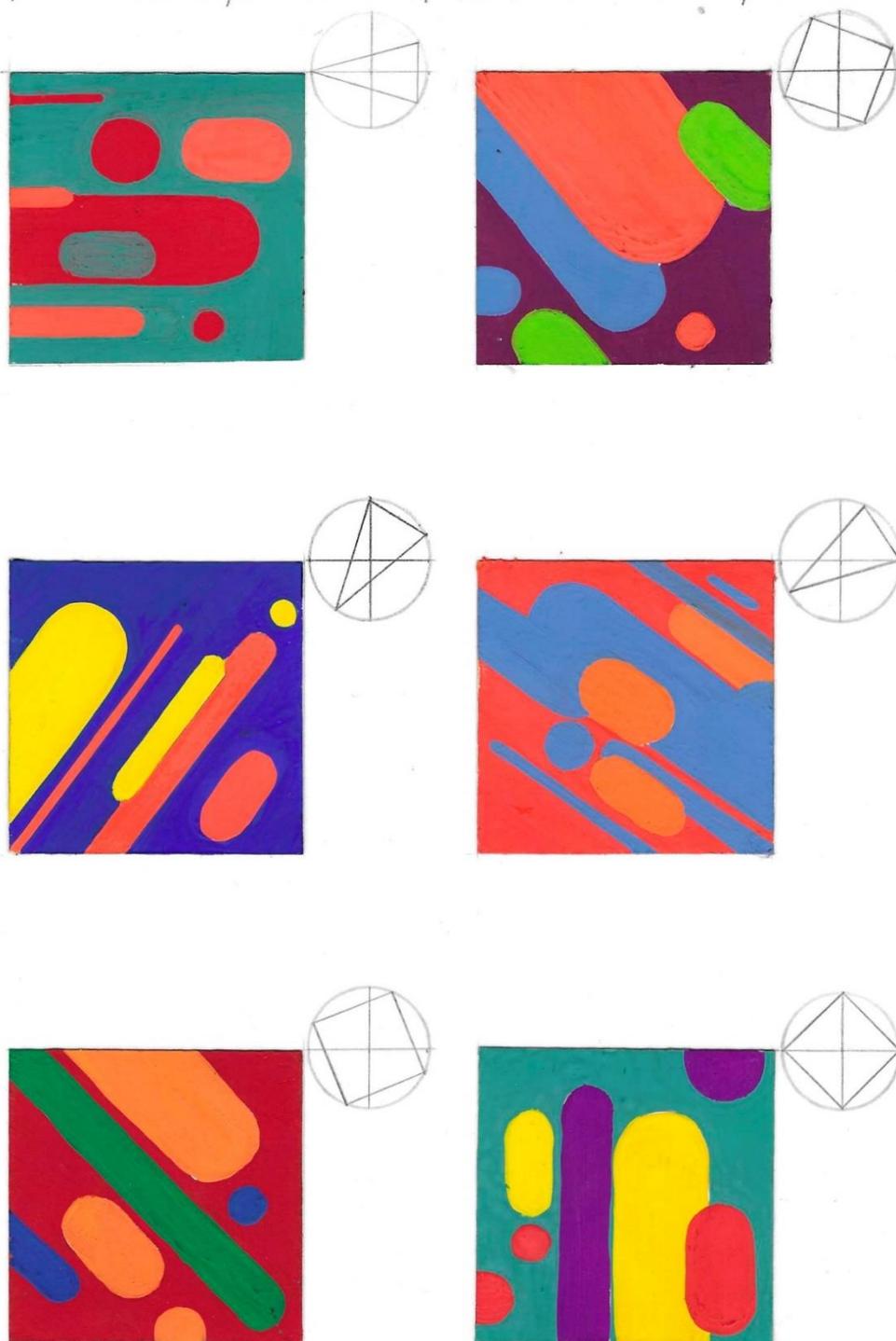

Рис.12. Составление цветовых гармоний (лист 1).

Практическая работа
Типы цветовых гармоний и принципы их построения

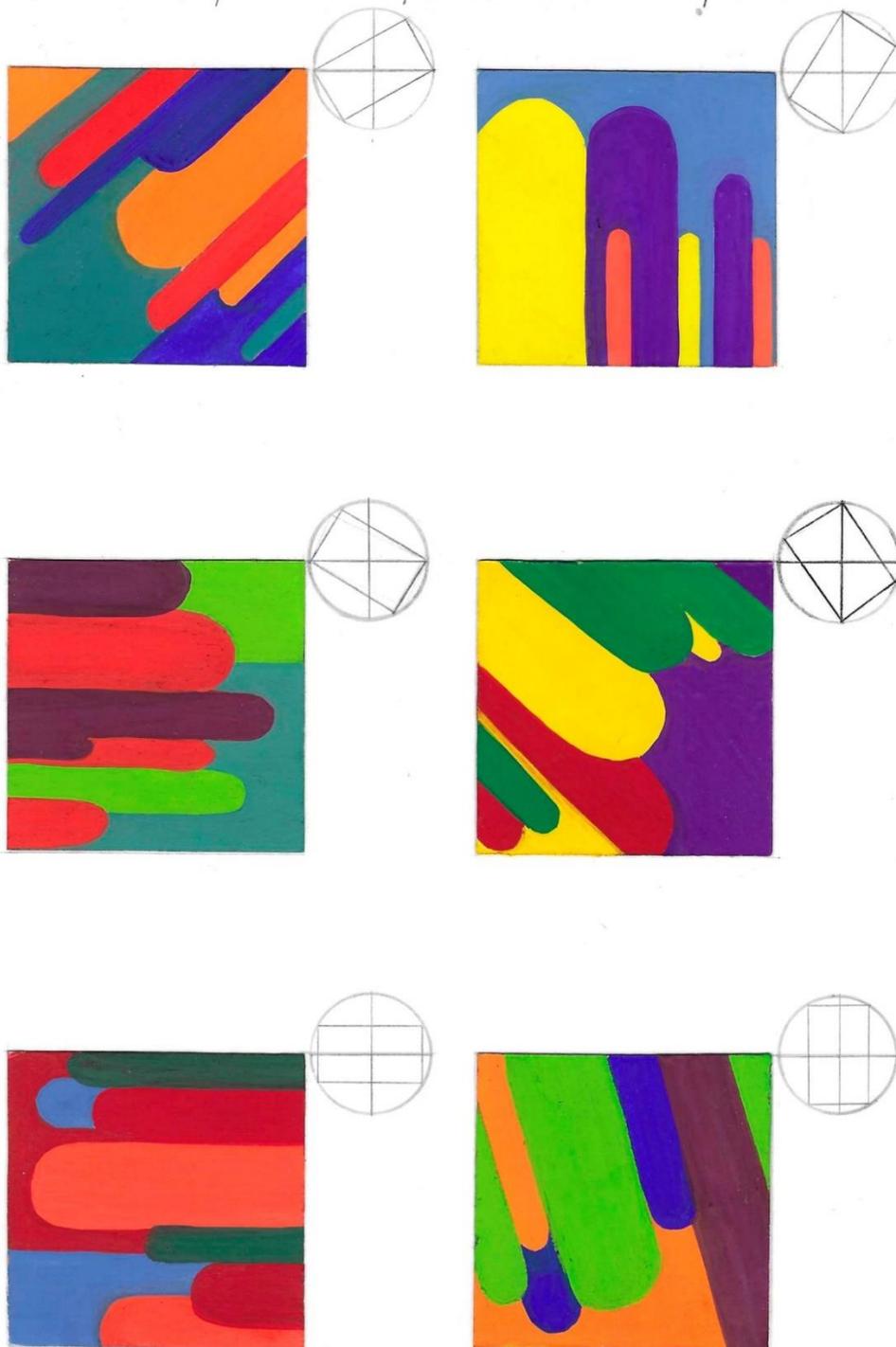

Рис.13. Составление цветовых гармоний (лист 2).

*Практическая работа
Типы цветowych гармоний и принципы их построения*

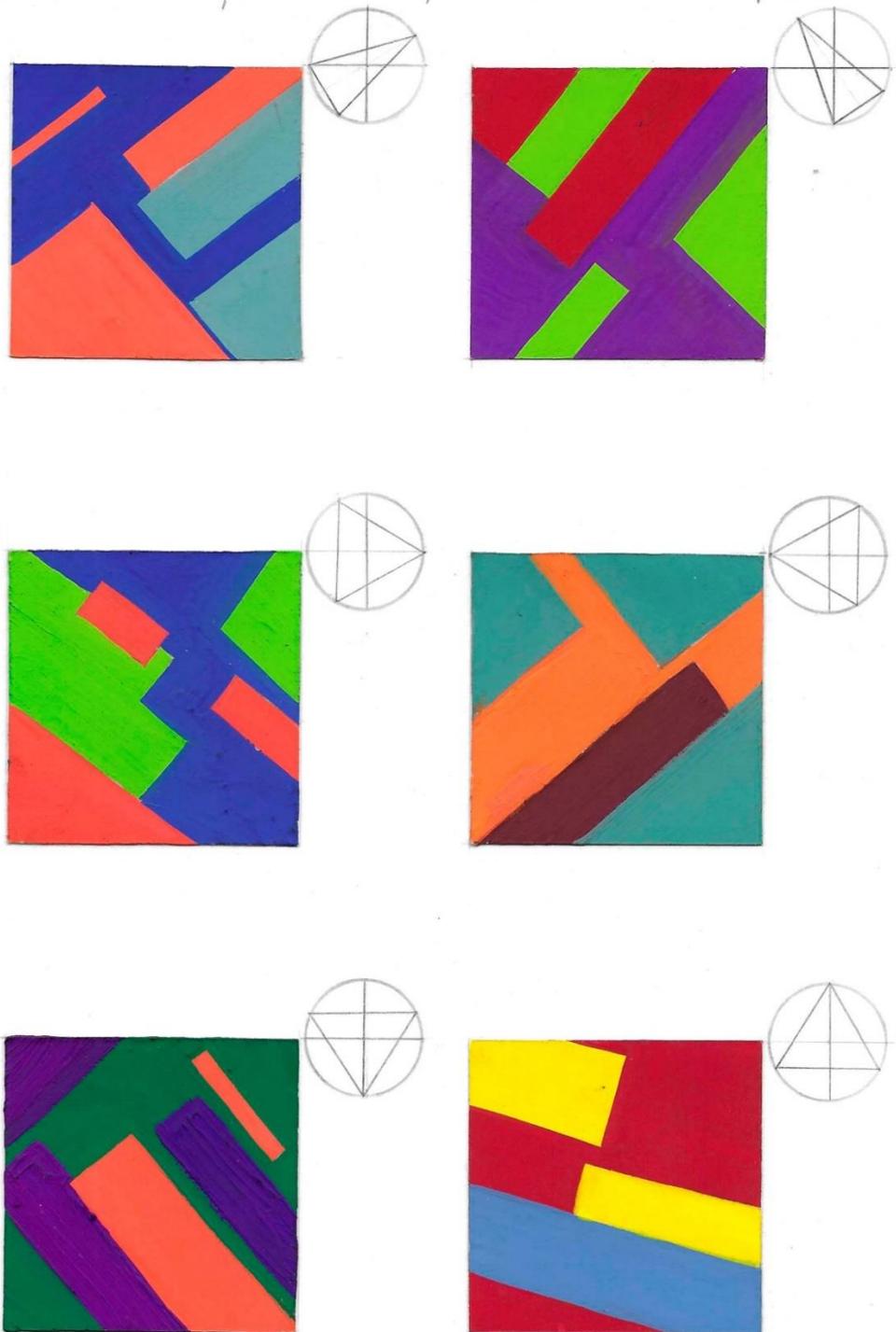

Рис.14. Составление цветowych гармоний (лист 3).

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если работа отвечает всем требованиям к выполнению задания: заливки цветом выполнены аккуратно, цветовые сочетания соответствуют заданию.

Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если в работе правильно выполнена композиция листа, но присутствуют некоторые неточности в переходах цвета.

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, если работа выполнена неаккуратно, цветовые сочетания не соответствуют предложенному заданию.

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если работа не завершена, грязь, неаккуратность.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Алгазина Н.В. Цветоведение и колористика. Часть I. Физика цвета и его психофизиологическое восприятие [Электронный ресурс]: учебное пособие / Алгазина Н.В. – Электрон. текстовые данные – Омск: Омский государственный институт сервиса, 2014. – 153 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/26675> — ЭБС «IPRbooks»

2. Алгазина Н.В. Цветоведение и колористика. Часть II. Гармония цвета [Электронный ресурс]: учебное пособие / Алгазина Н.В. – Электрон. текстовые данные – Омск: Омский государственный институт сервиса, 2015. – 188 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/32799> – ЭБС «IPRbooks», по паролю

3. Васильева Э.В. Цветоведение и колористика [Электронный ресурс]: учебное пособие / Э.В. Васильева. – Электрон. текстовые данные. – Омск: Омский государственный институт сервиса, Омский государственный технический университет, 2012. – 180 с. – 978-5-93252-269-1. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/18266.html> — ЭБС «IPRbooks», по паролю

4. Омеляненко Е.В. Цветоведение и колористика [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.В. Омеляненко. – Электрон. текстовые данные. – Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет, 2010. – 183 с. – 978-5-9275-0747-4. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/47063.html> – ЭБС «IPRbooks», по паролю.

Анна Владимировна Рахманова
старший преподаватель кафедры дизайна

Цветоведение и колористика. Часть 1
Методические указания
