

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Детская школа искусств №3 города Мариуполя»

*Методическое пособие для детских
Художественных школ и школ искусств*

Цветоведение

2024

*Муниципальное Бюджетное Учреждение
Дополнительного Образования
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №3 города Мариуполя»*

*Компанченко Светлана Анатольевна
(преподаватель высшей категории)*

ЦВЕТОВЕДЕНИЕ

Методическое пособие

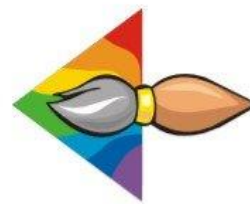
***для детских художественных школ и школ
искусств***

МАРИУПОЛЬ-2024

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	1
1.МАТЕРИАЛЫ И ВИДЫ КРАСОК.....	3
2.ЦВЕТ И ЕГО ГЛАВНЫЕ ХАРАКТЕИСТИКИ. ЦВЕОВОЙ КРУГ.....	5
3.ТЕПЛЫЕ И ХОЛОДНЫЕ ЦВЕТА В ЖИВОПИСИ.....	9
4.АХРОМАТИЧЕСКА И ХРОМАТИЧЕСКАЯ РАРМОНИЯ.....	11
5.ТИПЫ СМЕШИВАНИЯ КРАСОК.....	13
6.ЦВЕТОВОЙ ТОН. СВЕТЛОТА И НАСЫЩЕННОСТЬ.....	15
7.ПЕРСПЕКТИВА В ЖИВОПИСИ.....	18
8.СВЕТОТЕНИ. ЦВЕТОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ.....	20
9.КОЛОРИТ.....	25
10.ЦВЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ.....	26
11.СИМВОЛИКА ЦВЕТА В ИКОНОПИСИ.....	28
12.КРУГ ЕСТЕСТВЕННЫХ ЦВЕТОВ ПО ГЕТЕ.....	30
13.ЦВТОВЫЕ СИСТЕМЫ РУНГЕ и ОСВАЛЬДА.....	32
14.ЦВЕТОВАЯ СИСТЕМА МАНСЕЛЛА.....	34
15.ПРИЛОЖЕНИЯ.....	35
16.ЛИТЕРАТУРА.....	36

Цветоведение

Наука об изучении цвета называется **цветоведением**.
Цветоведение должен знать каждый художник,
иначе он не сможет нарисовать хорошую картину.

Цветоведение — это комплексная наука о цвете, включающая научные данные из физики, физиологии и психологии, изучающих природу происхождения цвета, а также опирающаяся на совокупность данных философии, эстетики, истории искусства, филологии, этнографии, литературы, изучающих цвет как явление культуры.

ИЗУЧЕНИЕ ЦВЕТОВЕДЕНИЯ В ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЕ И ШКОЛЕ ИСКУССТВ СТАВИТ ПЕРЕД СОБОЙ ЦЕЛЬ ПОЗНАКОМИТЬ ДЕТЕЙ СО СЛОВАМИ ЦВЕТОВЕДЕНИЯ В ЧАСТИ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ЦВЕТОМ, ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКАМИ, СПОСОБАМИ СМЕШИВАНИЯ ЦВЕТОВ МЕЖДУ СОБОЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МНОЖЕСТВА ОТТЕНКОВ ЦВЕТОВОГО ТОНА; НАУЧИТЬ ОСНОВАМ ГАРМОНИЗАЦИИ ЦВЕТОВ И ПРИМЕНЯТЬ ЭТИ ЗНАНИЯ НА УРОКАХ ЖИВОПИСИ И САМОЕ ГЛАВНОЕ, НАУЧИТЬ ДЕТЕЙ РЕШАТЬ КОЛОРИСТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ ИМ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ СВОЕГО НАСТРОЕНИЯ И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ В РАБОТЕ НАД КОМПОЗИЦИЕЙ.

Согласно федеральным государственным требованиям, предъявляемым к образовательному процессу в детских художественных школах и школ искусств, учебный план подразделяется на обязательную и вариативную часть. Так как «Цветоведение» является частью обязательной образовательной программы для 1-3 классов «Основы изобразительной грамоты и рисование», то для 5-6 классов возможно углубленное, осознанное, на более высоком уровне изучение курса «Цветоведение». Но в этом случае «Цветоведение» уже является предметом вариативной части.

По ОФГТ учебный год состоит из 33 недель, в I полугодии – 16 недель, во II полугодии - 17 недель. Учебно-тематический план по предмету «Цветоведение» рассчитан на 33 занятия длительностью 1 академический час каждое.

Методическое пособие носит рекомендательный характер и может меняться в части дополнения теорией по предмету и выполнения практических заданий. Учитывая возраст детей, за основу выбран всем известный цветовой круг И.Ньютона, с делением его на 12 частей.

На его примере дети учатся составлять цветовые гармонии, смешивать и получать необходимые цвета и создавать определенный колорит в своих работах. Для каждого занятия необходимо заранее заготовить шаблоны и наглядный материал.

Цветовой круг также должен быть в каждом классе. Наглядным материалом могут служить удачные работы самих детей, (у нас это еще и работы студентов колледжа дизайна) и, конечно, картины художников.

Главное помнить: не перегружать детей теорией и сложной терминологией, а больше занимать детей практикой; дать им почувствовать себя «волшебниками» в работе с красками и цветом; направлять внимание детей на выражение цветом.

Акварельные краски —

прозрачные краски на водяной основе;

Гуашевые краски — густые кроющиеся краски

Акриловые краски — не прозрачные, при нанесении образуют плотную несмываемую пленку. Разбавляются водой или специальным растворителем.

Масляные краски — одно из главных живописных красок. Разводят растворителями. Пишут на загрунтованном холсте

ЦВЕТ В КРАСКАХ

Китайская белая
Chinese White
004

Алая
Scarlet
107

Виридоновая зеленая
Viridian Green
508

Лимонная
Lemon
133

Краплак красный темный
Madder lake deep
301

Сине-зеленая
Blue-green
536

Желтая
Yellow
147

Охра красная
Red ochre
125

Бирюзовая
Turquoise
412

Охра желтая
Ochre Yellow
116

Английская красная
English Red
207

Лазурь железная
Prussian Blue
402

Охра золотистая
Golden Ochre
114

Фиолетовая
Violet
312

Ультрамарин
Ultramarine
417

Оранжевая
Orange
139

Желто-зеленая
Yellow-green
523

Сиена натуральная
Raw sienna
109

Розовая
Pink
213

Зеленая
Green
519

Сиена жженая
Burnt Sienna
110

Сепия
Sepia
617

Умбра натуральная
Raw umber
609

Нейтральная черная
Neutral black
703

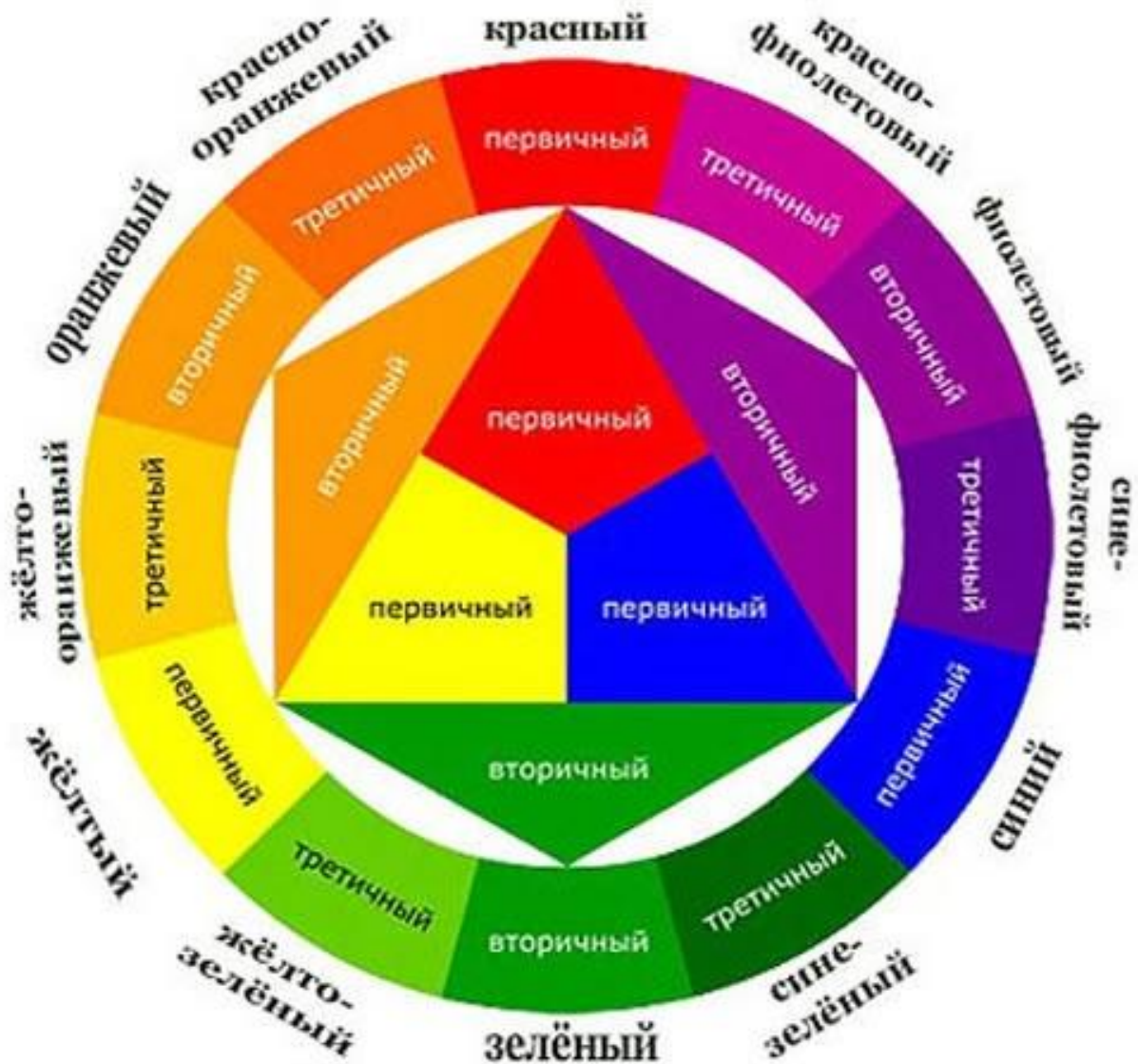

ЦВЕТ И ЕГО ГЛАВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

ЦВЕОВОЙ КРУГ

5

О цвете. В спектре солнечного света различают **хроматические цвета**: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый (каждый охотник желает знать, где сидит фазан) – это цвета и их оттенки, которые различает глаз человека. То есть, которые видят наши глазки.

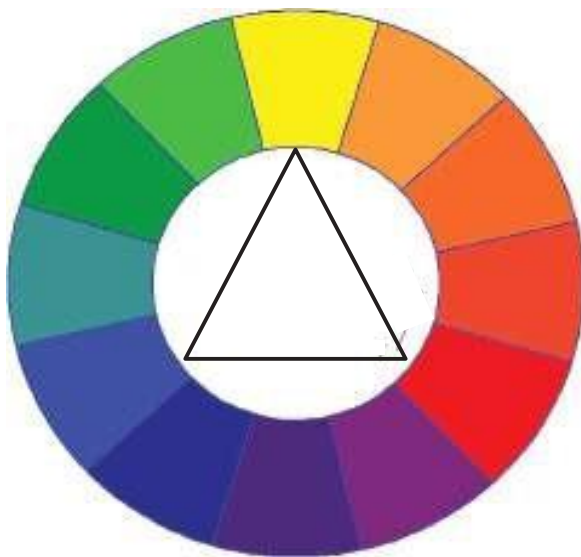
Первичные цвета.

В природе существует 3 основных хроматических цвета:

красный, синий и желтый.

Путем их смешивания между собой в различных количествах получается множество других цветов и их оттенков. На цветовом круге, поделенном на 12 равных секторов и закрашенном в спектральном порядке, три основных цвета

желтый, красный, синий равно удалены друг от друга и лежат в вершинах вписанного равностороннего треугольника. Эти три цвета также называют **первичными**, их нельзя получить путем смешивания каких-либо цветов между собой.

Цветовой круг. Первичные цвета.

Практическое задание №1. Первичные цвета.

Цель: научить детей аккуратно, равномерно и без разводов наносить краски на лист бумаги и запомнить первичные цвета.

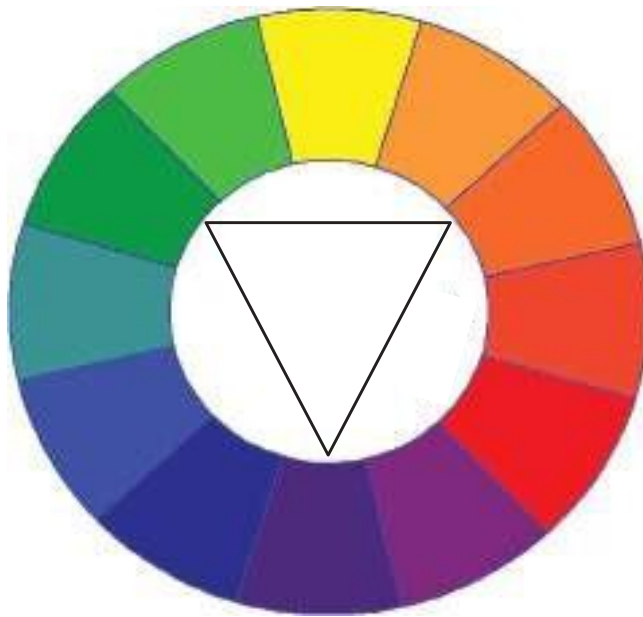
Материалы: лист ватмана формата А4, гуашь, кисти, палитра, карандаш.

На листе бумаги, поделенном на три части выполнить выкраски трех основных первичных цветов – желтого, красного, синего, стремясь как можно плотнее и ровнее укрыть краской лист бумаги.

Охарактеризовать цвета, запомнить их название, расположение и способ получения

Вторичные цвета.

Три цвета: зеленый, оранжевый, фиолетовый - равноудаленные друг от друга на цветовом круге (лежат в вершинах равностороннего треугольника) называются **вторичными**. Они получаются в результате смешивания в равной пропорции первичных цветов (например, 50%красного+ 50% желтого = 100% оранжевый цвет).

Цветовой круг. Вторичные цвета.

Практическое задание №2. Вторичные цвета.

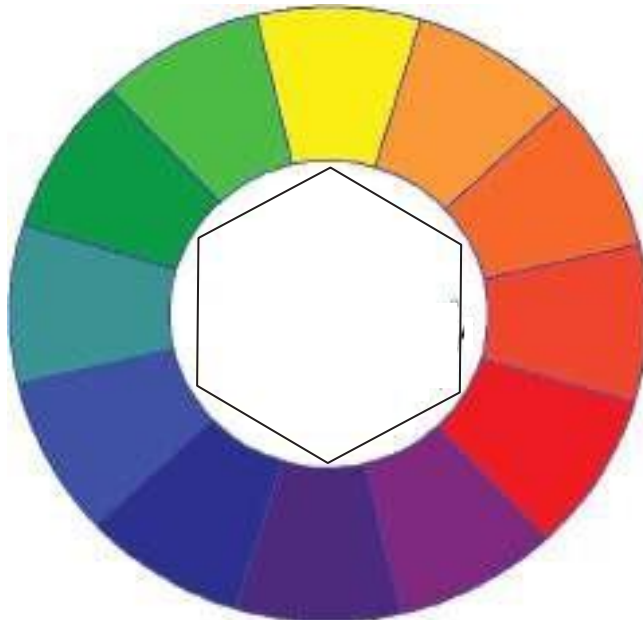
Цель: научить детей смешивать краски и получать необходимые цвета.

Материалы: лист ватмана формата А4, гуашь, кисти, палитра, карандаш. На палитре смешать в равных пропорциях желтую и красную краску и получить оранжевый цвет, сделать выкраску на 1/3 части листа ФА4. Затем таким же образом смешать желтую и синюю краску и получить зеленый цвет. Смешивая красную и синюю краску получить фиолетовый цвет. Охарактеризовать цвета, запомнить их название, расположение и способ получения.

Третичные цвета.

Шесть цветов: полученных в результате смешивания одного первичного и рядом находящегося вторичного цвета называют третичными цветами. Показать на цветовом круге положение необходимых для смешивания цветов и выполнить задание №3.

Цветовой круг. Третичные цвета.

Практическое задание №3. Третичные цвета.

Цель: научить детей смешивать краски и получать необходимые цвета.

Материалы: лист ватмана формата А4, гуашь, кисти, палитра, карандаш.

На палитре смешать желтую и оранжевую краску и получить желто-оранжевый цвет, сделать выкраску на листе бумаги. Затем таким же образом смешать оранжевую и красную краску и получить красно – оранжевый цвет. Смешивая желтую и зеленую краску получим желто-зеленый цвет. В результате смешения одного первичного и одного вторичного цвета получаются шесть третичных цветов.

Охарактеризовать цвета, запомнить их название, расположение и способ получения.

Цветовой круг можно разделить на две части: теплую и холодную.

Теплые цвета – красные, желтые, оранжевые и все цвета в которых имеется хотя бы частичка этих цветов. Теплые цвета напоминают цвет солнца, огня, день, лето, и то что в природе дает тепло.

Холодные цвета – синие, голубые, зеленые, фиолетовые и цвета, которые можно получить от смешивания с этими цветами. Они ассоциируются с холодом: льдом, снегом, водой, лунным светом, ночью и т.п.

Практическое задание 4.

Получение теплых и холодных оттенков цвета.

Цель: научить изменять цвет, получать новые оттенки цвета.

Материалы: лист ватмана формата А3, гуашь, кисти, палитра.

Получение теплых оттенков цвета: смешать любой выбранный цвет с небольшим количеством желтой, оранжевой, красной или красной краской. При этом выбранный, например, синий цвет при смешивании должен оставаться синим, зеленый цвет зеленым.

Получение холодных оттенков цвета: смешать любой выбранный цвет с небольшим количеством - белой или голубой краской.

Сделать ряд выкрасок из пяти оттенков цвета. Средний цвет в этом ряду чистый, выбранный из цветового круга. Слева поместить выкраску теплых оттенков цвета, справа выкраску холодных оттенков цвета.

Образец

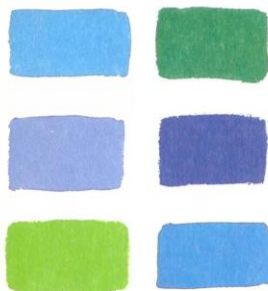
Тёплые цвета

Цвета жёлтый, розовый, красный, оранжевый и коричневый создают впечатление веселья и энергии.

Холодные цвета

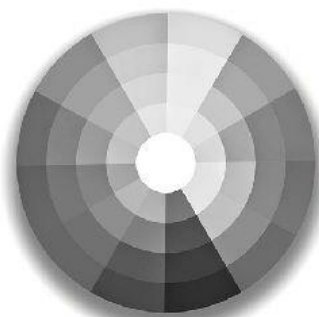
Синий, зелёный и фиолетовый создают впечатление спокойствия и прохлады.

Все цвета, существуют в природе, можно разделить на две группы: **ахроматические** (не цветные от белого до черного) и **хроматические** (цветные).

Хроматические и ахроматические не существуют отдельно — они взаимодействуют. Благодаря этому мы получаем всю палитру возможных цветов.

АХРОМАТИЧЕСКИЕ (БЕСЦВЕТНЫЕ) - так условно называют белые, черные, серые цвета. Ахроматические цвета различаются только яркостью (светлотой).

ХРОМАТИЧЕСКИЕ (ЦВЕТНЫЕ) - все цвета радуги (спектра). Эти цвета обладают тремя основными параметрами: цветовым тоном, насыщенностью, яркостью (или светлотой).

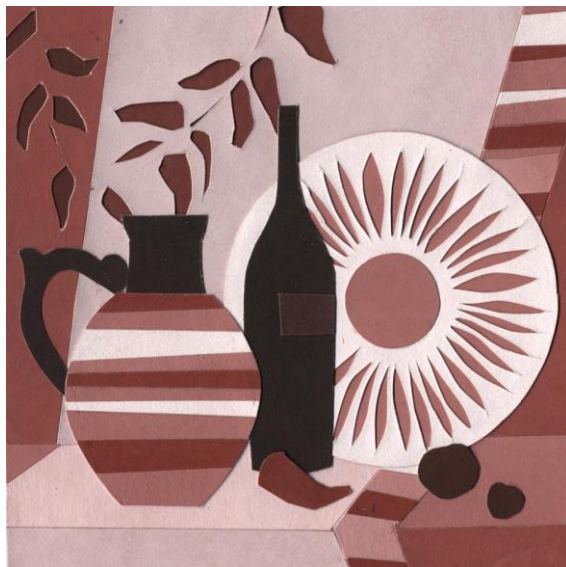

Практическое задание 6.

Выполнить натюрморт в технике гризайли.

Цель: изучить ахроматическую гамму и путем смешивания белой и черной красок передать форму, объем и фактуру предметов.

Материалы: лист ватмана формата А4, карандаш, ластик, гуашь, кисти, палитра.

Образец**Практическое задание №7**

Выполнить пейзаж в ахроматических цветах.

Цель: изучить ахроматическую гамму и путем смешивания белой и черной красок передать форму, объем и фактуру предметов.

Материалы: лист ватмана формата А4, карандаш, ластик, гуашь, кисти, палитра.

Образец

Существует три основных типа смешивания красок:

Механическое смешивание. Происходит, когда краски смешиваются на палитре. Например, добавляют красному синий и размешивают, чтобы получить фиолетовый

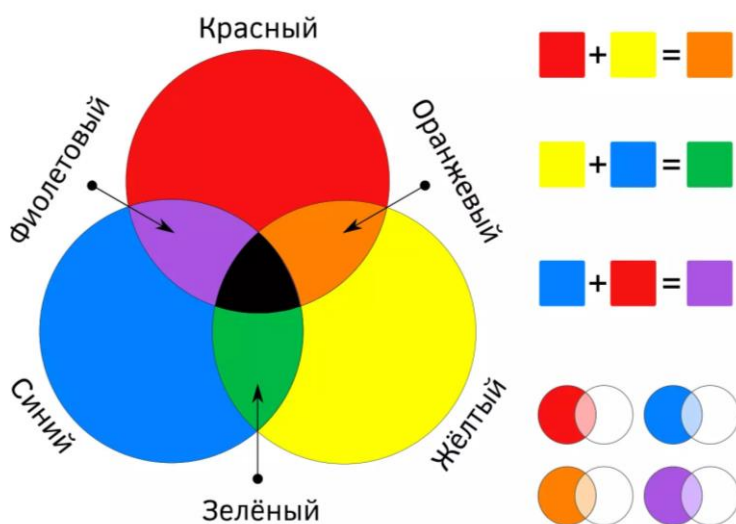
Оптическое смешивание. Основано на смешивании цветовых лучей разного оттенка, одновременно наведённых на белую основу. Например, если использовать два софита с фильтрами разных цветов – жёлтого и синего – и направить оба цветных световых потока на белый экран, то на их пересечении выявится зелёное цветовое пятно

Для оптического смешивания часто применяют просвечивающие краски (лессировочные).

Пространственное смешивание. Возникает, когда рядом друг с другом небольшие участки, окрашенные в контрастные цвета, или мазки разных цветов. При восприятии с расстояния эти элементы сливаются в единый общий цвет.

Например, положенные рядом отдельные мазки жёлтого и красного цветов с небольшого расстояния будут выглядеть цельным, слегка вибрирующим оттенком оранжевого цвета

Основы смешивания цветов

Основные цвета:
красный, жёлтый, синий

Смешанные цвета:
зелёный, фиолетовый, оранжевый

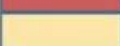

Пары контрастных цветов:

красный+зелёный, жёлтый+фиолетовый, синий+оранжевый

Таблица "Смешивания цветов красок"

	Салатовый	Жёлтый + добавить белый и зелёный
	Цвет морской волны	Белый + добавить зелёный и чёрный
	Авокадо	Желтый + добавить коричневый и чёрный
	Королевский пурпурный	Красный + добавить синий и жёлтый
	Тёмно-пурпурный	Красный + добавить синий и чёрный
	Томатно-красный	Красный + добавить жёлтый и коричневый
	Мандарин, оранжевый	Жёлтый + добавить красный и коричневый
	Рыжевато-каштановый	Красный + добавить коричневый и чёрный
	Оранжевый	Белый + добавить оранжевый и коричневый
	Цвет красного бургундского	Красный + добавить коричневый, чёрный и жёлтый
	Малиновый	Синий + добавить белый, красный и коричневый
	Сливовый	Красный + добавить белый, синий и чёрный
	Каштановый	Жёлтый + красный, чёрный и белый
	Цвет мёда	Белый, жёлтый и тёмно-коричневый
	Тёмно-коричневый	Жёлтый + красный, чёрный и белый
	Медно-серый	Чёрный + добавить белый и красный
	Цвет яичной скорлупы	Белый + жёлтый, немного коричневого

Практическое задание №7.

Выполнить пейзаж в технике пуантилизма.

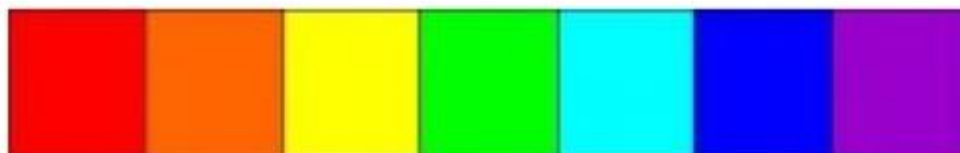
Цель: изучить цветовую палитру красок и путем смешивания белой и черной красок передать форму, объем и фактуру предметов.

Материалы: лист ватмана формата А4, карандаш, ластик, гуашь, кисти, палитра.

Образец

Цветовой тон – характеристика цвета, определяется названием цвета (желтый, красный, синий и т.д.) и зависит от его места в спектре. В нашем сознании цветовой тон ассоциируется с окраской хорошо знакомых предметов. Многие наименования цветов произошли прямо от объектов с характерным цветом: песочный, морской волны, изумрудный, и т.д.

Насыщенность Два оттенка одного тона могут различаться степенью блёклости. Например, при уменьшении насыщенности синий цвет приближается к серому. Можно так же назвать **интенсивностью**. Описывают словами **бледный, слабый, чистый, сильный**

Светлота Степень близости цвета к белому. Любой оттенок при максимальном увеличении светлоты становится белым. Характеризуется словами **темный, светлый**. Светлота единственный признак, который имеют и хроматический и ахроматические цвета.

Каждый натюрморт в живописи, при создании которого важно учитывать различия цвета и тона.

Каждый предмет в натюрморте имеет свою цветовую характеристику и обладает определённой светлотой, то есть тоном. При этом собранные в одной композиции предметы влияют друг на друга, изменяя цвет и тон от соседства друг с другом.

Некоторые виды цветовых гармоний, которые можно использовать в постановках натюрмортов:

- **Однотонная гармония (монохромная).** Состоит на сочетании цветов одного цветового тона, при наличии различий по светлоте и насыщенности.

- **Родственные цвета.** Это цвета, в которых есть один цвет. Хорошо сочетаются, но не позволяют получить в изображении контраст.

- **Гармония контрастных цветов.** К таким парам относятся: красный и зелёный, синий и оранжевый, фиолетовый и жёлтый. Эти цвета усиливают друг друга, контрастируют и создают гармонию

- **Родственно-контрастная гармония.** В этой гармонии присутствуют как родственные цвета, так и контрастные.

- **Трёхцветная гармония.** При создании такой гармонии в изображении участвуют три цвета, расположенных в цветовом круге относительно друг друга через разные промежутки

При работе над натюрмортом важно учитывать плавность композиции: чем предметы ближе к зрителю, тем они контрастнее по цвету и тону, а чем дальше, тем больше смягчается цвет и форма, теряется насыщенность и контрастность цвета

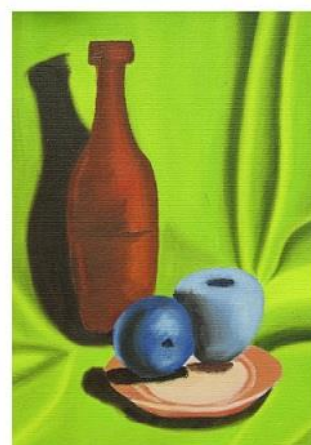
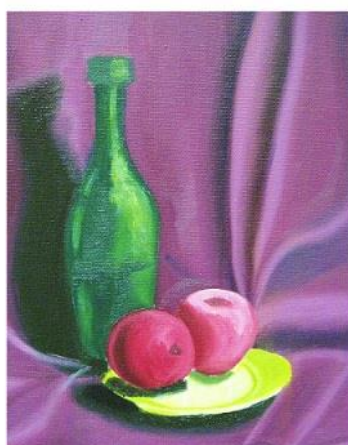
Практическое задание №8.

Выполнить натюрморт любым видом цветовой гармонии.

Цель: научить ребят выполнять натюрморт цветовой гармонии.

Материалы: лист ватмана формата А3, гуашь или акварель, кисти, палитра, карандаш, ластик.

Посмотрев наглядный материал, подготовленный учителем выполнить поставленный на основе цветов натюрморт. Освещение – естественное. Работа выполняется гуашью или акварелью на листах формата А3.

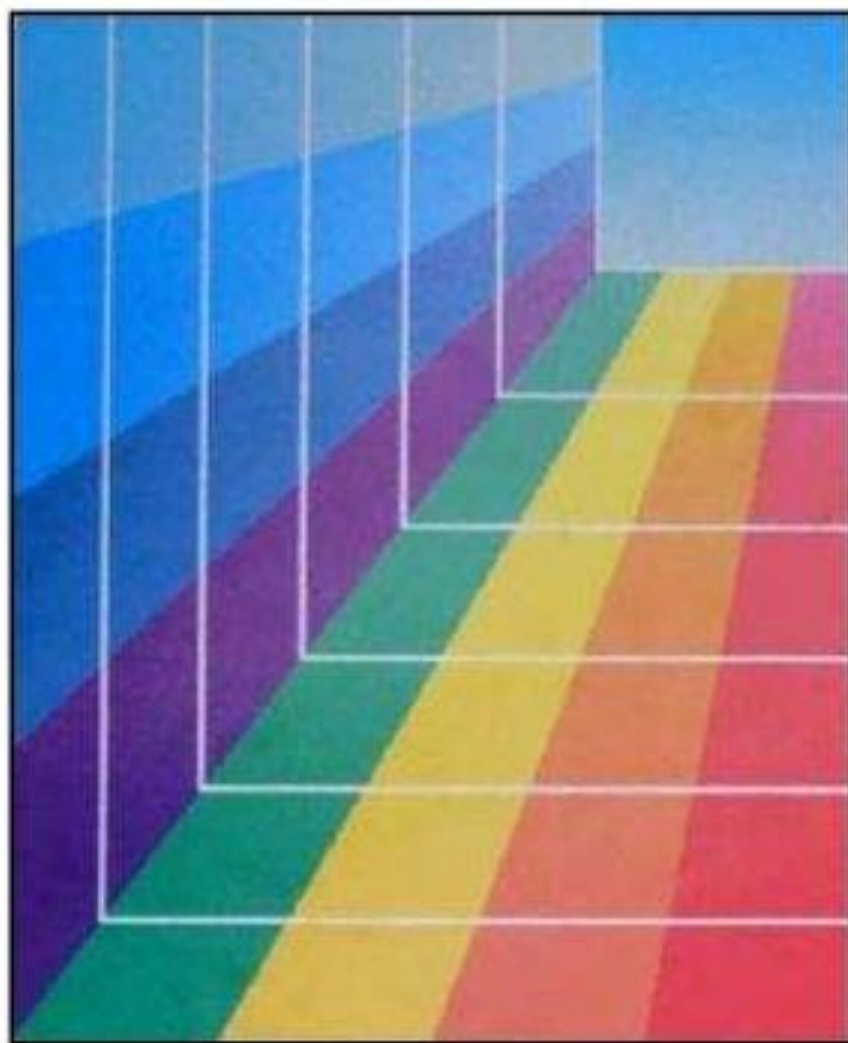
Образец.

Цветовая перспектива – это изменение цвета объекта в зависимости от расстояния. Ещё на нарисованный объект влияет освещение, погода, соседние тона.

Для передачи глубины пространства в живописи используют перспективу, которая основывается на особенностях восприятия цвета.

Приближающий цвета – оранжевые, красный, желтый (яркие, активные, насыщенные красных теплых тонов).

Удаляющие цвета – голубой, синий бледные, неактивные цвета, краски холодных тонов).

Перспектива делится на 3 вида:

- **Линейная перспектива** – проекционный способ изображения пространства
- **Воздушная перспектива** – четкие на переднем плане предмет расплываются с удалением, утрачивают четкость форм
- **Цветовая** – пространство делится как бы на три плана: передний пишется теплыми цветами, средний – с преобладанием холодных, дальний – с преобладанием синего и фиолетового

ПЕРСПЕКТИВА

ЛИНЕЙНАЯ

ВОЗДУШНАЯ

Практическое задание № 9.

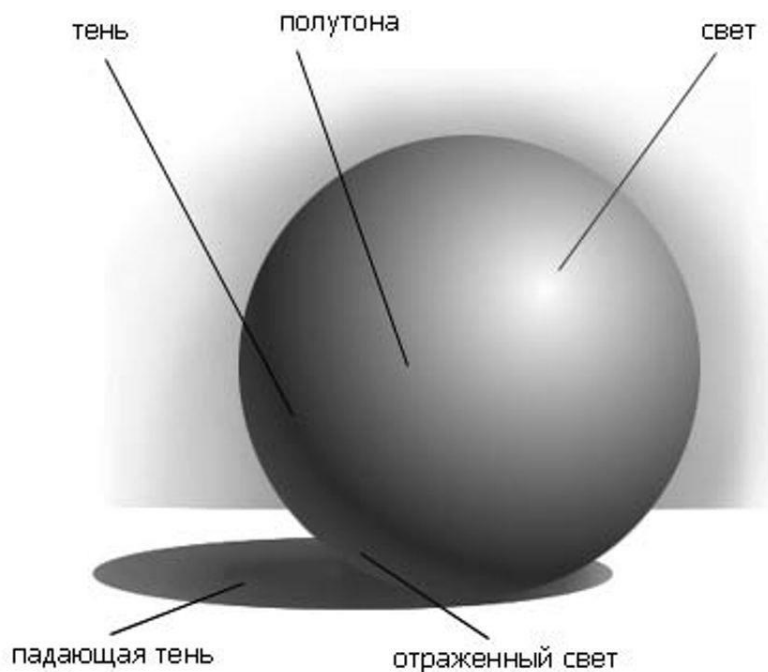
Выполнить пейзаж в линейной или воздушной перспективе.

Цель: научить ребят выполнять пейзаж в перспективе.

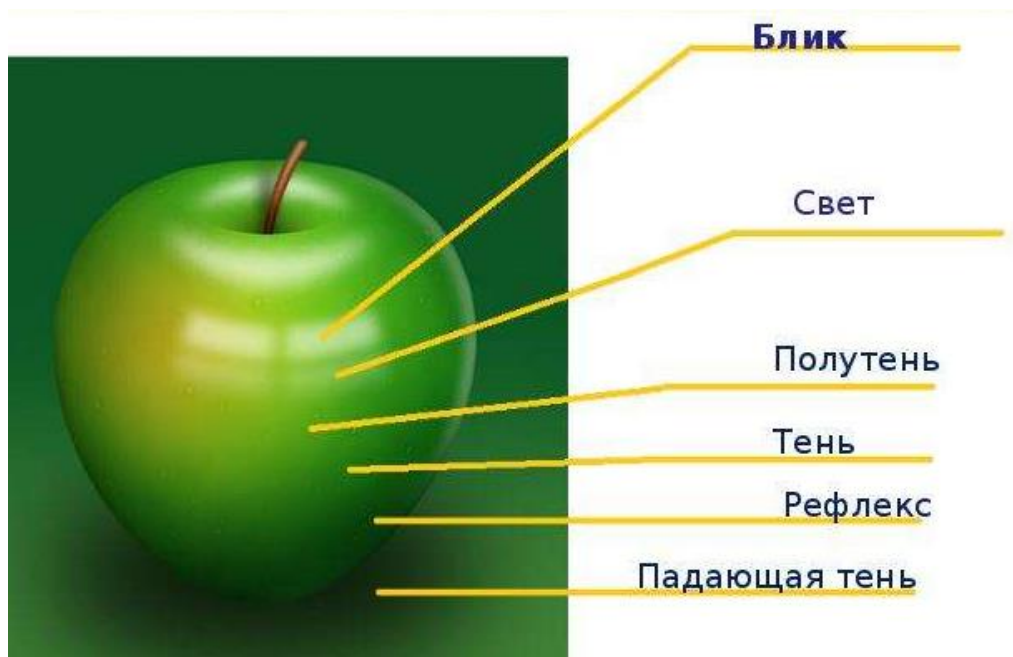
Материалы: лист ватмана формата А3, гуашь или акварель, кисти, палитра, карандаш, ластик.

Посмотрев наглядный материал, подготовленный учителем выполнить поставленный на основе цветов натюрморт. Работа выполняется гуашью или акварелью на листах формата А3

Светотени – это распределение света на поверхности предмета, позволяющее воспринимать предмет объёмно. На светотень влияет форма предмета, поверхность предмета, освещение.

Светотень на предмете

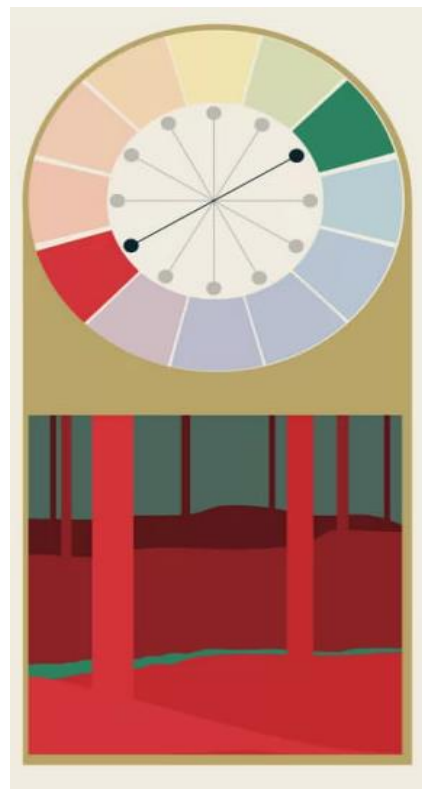
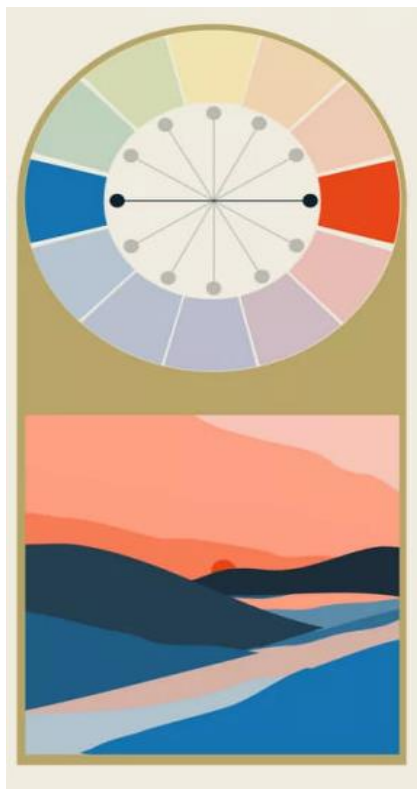
Цветовая композиция — это совокупность цветowych пятен, организованных по какой-либо закономерности и рассчитанных на эстетическое впечатление

Некоторые виды цветовой композиции:

- **Монохромная.** В такой композиции доминирует один цветовой тон и несколько соседних цветов, воспринимаемых как оттенки основного.
- **Аналоговая.** В палитре используются три цвета, расположенных рядом друг с другом на цветовом круге. Такая композиция создаёт плавные переходы и гармоничные, мягкие сочетания.
- **Комплиментарная.** В такой палитре используются два цвета, расположенных друг напротив друга на цветовом круге. Такие сочетания всегда создают яркий контраст, их часто применяют для акцентов и выделения важных элементов композиции.
- **Триадная.** В композиции используются три цвета, равноудалённых на цветовом круге. Это сочетание обычно даёт сбалансированные, но яркие композиции.
- **Тетрадная.** В такой палитре используются четыре цвета, которые образуют два комплекта комплементарных цветов. Это более сложная палитра, которая может быть использована для создания композиций, где важен и контраст, и баланс.
- **Раздельно-комплиментарная.** Это разновидность комплементарной палитры, где вместо одного цвета используется два соседних цвета от противоположного в цветовой палитре.

Комплиментарная композиция

Практическое задание №10.

Натюрморт, выполненный в контрастной цветовой гармонии.

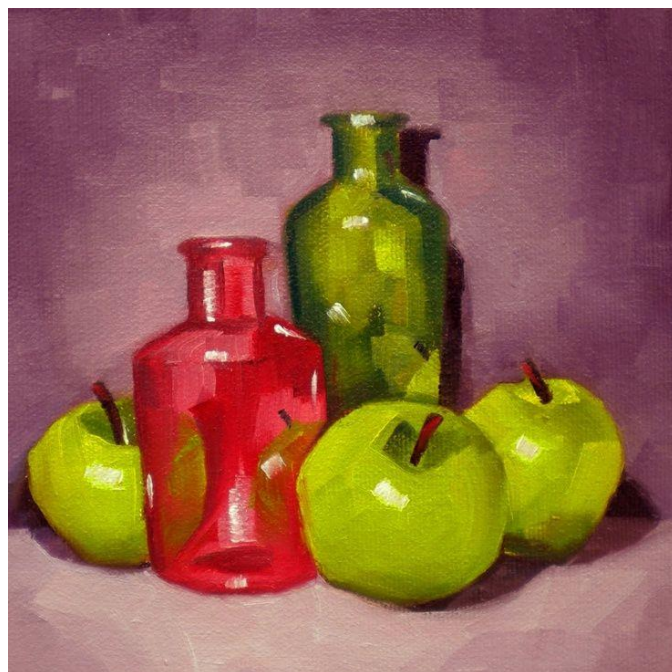
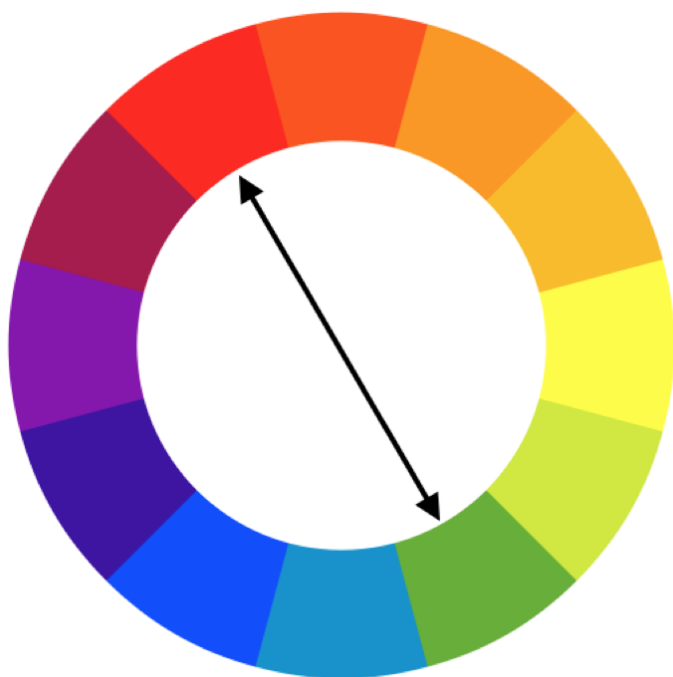
Цель: научить ребят выполнять натюрморт на основе контрастной цветовой гармонии.

Материалы: лист ватмана формата А3, гуашь или акварель, кисти, палитра, карандаш, ластик.

Посмотрев наглядный материал, выполнить поставленный из белых предметов и драпировок натюрморт. Освещение искусственное (в одном натюрмorte красная подсветка, в другом желтая подсветка). Свет и тень передаются через контраст хроматических цветов, а не через контраст яркостей. В одном натюрмorte на свету предметы красные, а в тени кажутся зелеными. В другом натюрмorte на свету предметы желтые, а в тени кажутся фиолетовыми.

Полутона предметов и драпировок получаются в результате смешения дополнительных цветов. Работа выполняется гуашью или акварелью на листах формата А3.

Образец

Практическое задание №11.

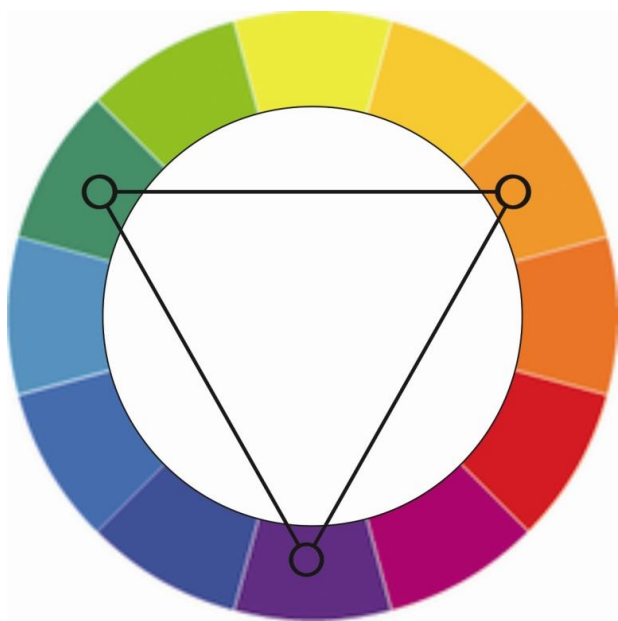
Натюрморт, выполненный в триадной цветовой гармонии.

Цель: научить ребят выполнять натюрморт на основе триадной цветовой гармонии.

Материалы: лист ватмана формата А3, гуашь или акварель, кисти, палитра, карандаш, ластик.

Посмотрев наглядный материал, подготовленный учителем выполнить поставленный на основе триадной цветовой гармонии натюрморт. Освещение естественное. Графический материал и техника выполнения натюрморта предлагается учителем. Ребята выполняют натюрморт на листах формата А3.

Образец

Колорит с лат. Color. – цвет.

Колорит – это гармоничное сочетание цветов в картине, настроение произведения.

Он может быть теплым и холодным, нежным и мрачным, радостным и грустным.

Виды колорита: колорит может различаться по настроению

- спокойный в произведении Шишкин И.И «Дождь в дубовом лесу» 1891, рис.1
- грустный в произведении И.И. Левитан «Над вечным покоем» 1894, рис.2
- радостный и т.д. в произведении В.Ван Гог «Горный пейзаж», рис.3

рис.1

рис.2

Колорит раскрывает нам красочное богатство мира, помогает художнику передать настроение картины

рис.3

Цвет — это не просто элемент дизайна, это мощный инструмент, способный формировать настроение и эмоциональное восприятие пространства.

При выборе цветовой палитры для интерьеров важно помнить о нескольких ключевых принципах:

- **Круг колористики:** Он делит цвета на основные, вторичные и третичные. Основные цвета (красный, синий, желтый) являются фундаментальными, в то время как вторичные (зеленый, оранжевый, фиолетовый) получаются путем смешивания первых.
- **Контраст и триада:** Контрастные цвета (например, черный и белый) привлекают внимание и создают динамику, а триадные сочетания (три цвета, равномерно распределенные по цветовому кругу) обеспечивают баланс и гармонию.
- **Теплые и холодные оттенки:** Теплые цвета (красный, оранжевый, желтый) создают атмосферу уюта и комфорта, тогда как холодные (синий, зеленый, фиолетовый) придают спокойствие и свежесть.

Колористика в интерьере — это многоаспектный инструмент, который позволяет не только создавать визуально привлекательные пространства, но и воздействовать на эмоциональное состояние человека. Понимание основ сочетания цветов, их влияния на психику и способы применения в конкретных помещениях поможет вам создать гармоничное и уютное пространство. Не бойтесь экспериментировать и выражать свою индивидуальность через цвет — это ваш дом, и он должен отражать вашу уникальность и стиль.

Нейтральные цвета

Нейтральные цвета

ЦВЕТ в иконе символически раскрывает смысл изображения на ней.

Икона – изображение идеи, условные формы, преодоление телесности, уход от реализма, небольшая глубина пространства, «обратная перспектива», свет исходит от лика, использование символики, иконографический канон совмещаются события, происходившие в разное время и в разных местах.

Картина – изображение реальности, передача объёма, внешнего сходства, большая глубина, «линейная» и «воздушная» перспектива, внешний источник света.

В иконописи существует цветовая иерархия, где каждый несёт сакральный смысл.

Некоторые значения цветов в иконописи:

- **ЗОЛОТОЙ** – символ Божьего присутствия, благодати. Золотом часто покрывают фон иконы, чтобы показать неземной свет горнего мира.

- **БЕЛЫЙ** – цвет чистоты, святости и природы. Так изображают праведников – добрых и чистых людей, а так же чистые души, перешедшие в Вечность.

- **СИНИЙ и ГОЛУБОЙ** – означают бесконечность неба, символ иного, вечного мира. Синий цвет считался цветом Богоматери, соединивший в себе и земное, и небесное.

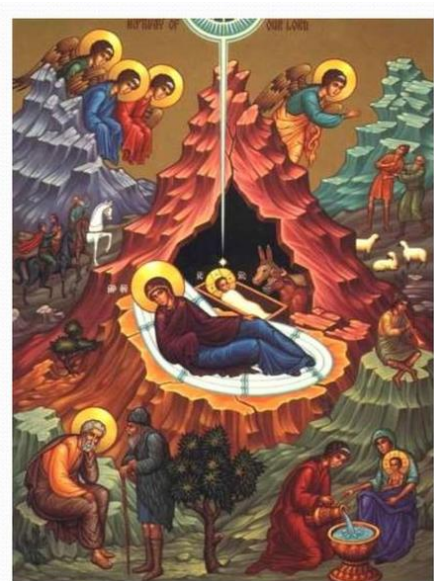
- **КРАСНЫЙ** – цвет тепла, любви, жизни, живой энергии. В то же время это цвет крови и мучений, цвет жертвы Христа. В красных одеждах изображают мучеников.

- **ЗЕЛЁНЫЙ** – цвет травы и листьев, юности, цветения, надежды, вечного обновления. Зелёный пишит землю, он присутствует в сценах Рождества.

- **КОРИЧНЕВЫЙ** – цвет голой земли, праха всего временного и тленного. Также это символ отречения от мира и смирения, поэтому коричневыми оттенками окрашивают одежду отшельников, затворников и странников.

- **ЧЁРНЫЙ** - цвет зла и смерти. В иконописи чёрный закрашивают пещеры – символы могилы – и зияющую адскую бездну. В некоторых сюжетах это может быть цвет тайны.

Строгих рамок в использовании цветов не существует, но за столетия сложились определенные каноны, в пределах которых обычно укладывается цветовая гамма.

Практическое задание №12.

Выполненные работы в иконном стиле

Цель: научить ребят отличия иконописи от картин

Материалы: лист ватмана формата А3, гуашь или темпера, кисти, палитра, карандаш, ластик.

Посмотрев наглядный материал, выполнить работу из заданных цветов. Работа выполняется гуашью или темперными красками на листах формата А3.

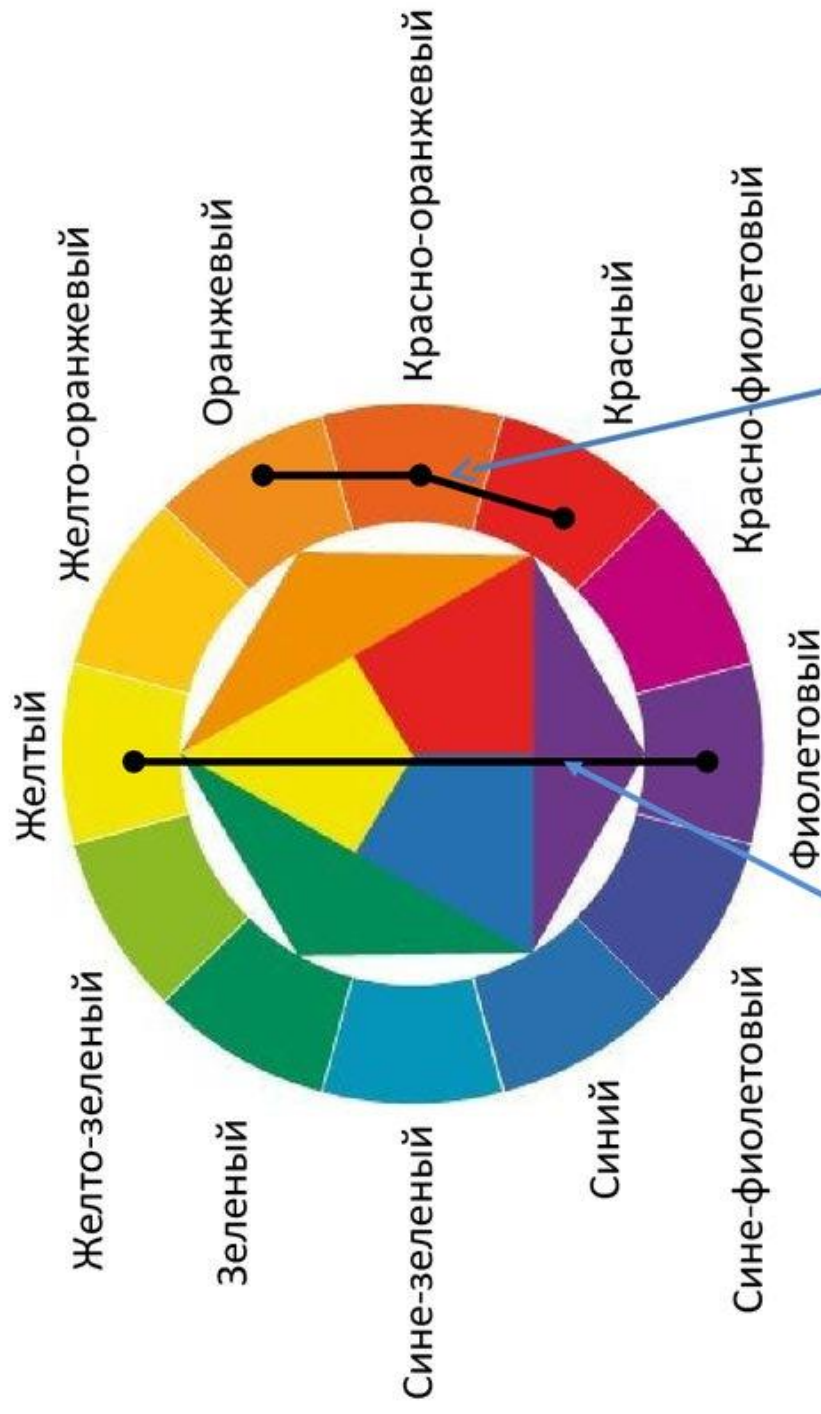
Иоганн Вольфганг Гёте (1749–1832) — великий немецкий поэт, философ и естествоиспытатель; широта его интересов, глубина познаний, неординарность мышления поражают. Вниманию читателей предлагается созданное им «Учение о цвете» (в сокращении).

В нем автор, полемизируя с наблюдениями Исаака Ньютона, на самом деле рассматривает цвет совершенно иначе: не с точки зрения физики (оптического спектра, изучаемого Ньютоном); нет, Гёте интересуют особенности восприятия человеком цвета, а также различные природные явления, на это восприятие влияющие. Наблюдения Гёте лежат скорее в области физиологии и психологии людей и до сих пор не утратили своей ценности. Кроме «Учения о цвете», в разделе «Теория познания» приводятся статьи, наброски и афоризмы И. В. Гёте, которые помогают лучше понять личность великого поэта и мыслителя.

Круг Гете содержит 6 цветов: красный, желтый, зеленый, голубой, синий фиолетовый. В этом круге цвета, расположенные друг против друга контрастны. На основе 6-ступенчатого круга был создан 12-ступенчатый, путём добавления промежуточных цветов. На рисунке можно проследить весь процесс получения 12-ступенчатого круга из трех основных цветов. В круг входят следующие цвета: красный, красно-оранжевый, оранжевый, желто-оранжевый, желтый, желто-зеленый, зеленый, голубой, синий, сине-фиолетовый, фиолетовый, пурпурный.

Цветовой круг Гете.

Цвета расположенные по диагонали друг к другу являются контрастными.

Цвета расположенные в одной четверти круга являются родственными.

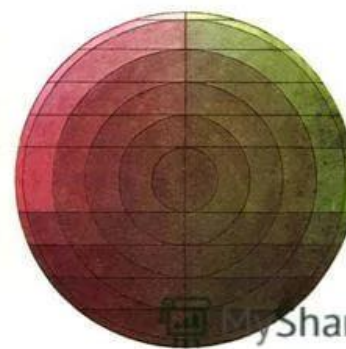
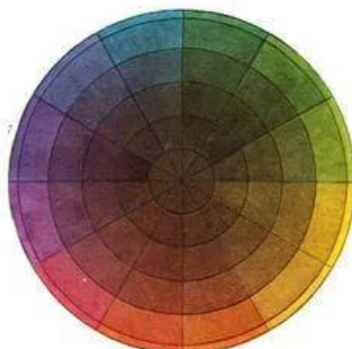

Цветовые системы Филиппа Отто Рунге и Вильгельма Освальда — это модели, разработанные в разные периоды в области теории цвета.

Цветовой шар

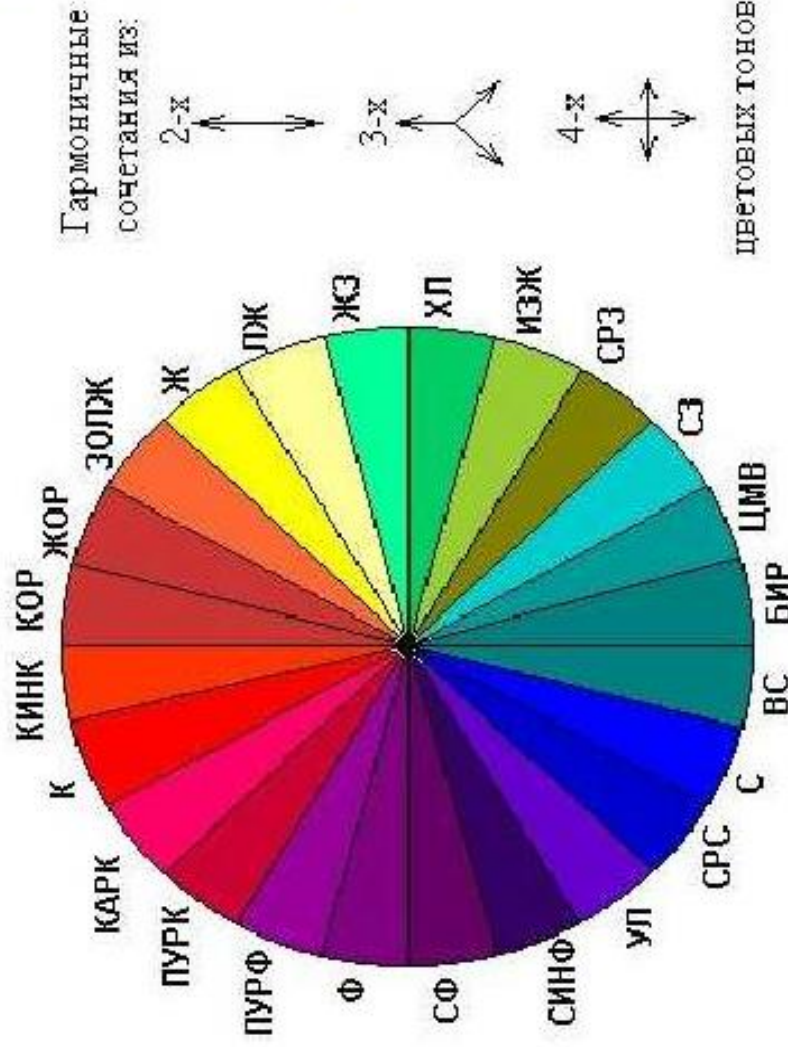
Система классификации цветов по принципу шара разработана немецким художником Филиппом Отто Рунге.

Шар является элементарной объёмной и симметричной формой, позволяющей наиболее полно выразить многообразные свойства цвета.

ЦВЕТОВОЙ КРУГ ОСТВАЛЬДА.

- В конце XIX в. В. Оствальд создал свой цветовой круг, который содержит двадцать четыре цвета. В цветовом круге представлены только хроматические цвета, здесь нет белых, серых и черных цветов.
- Цвета, расположенные на круге напротив друг друга (на концах одного диаметра), называют дополнительными (комплементарными). При смешении в определенной пропорции пара дополнительных цветов дает ахроматический цвет (черный для красок или белый для световых лучей).
- Любые 3–4 цвета, расположенные на круге последовательно, называют близкими (смежными).

Цветовая система Манселла — это цветовое пространство, которое определяет цвета на основе трёх свойств цвета: оттенка (основного цвета), значения (светлоты) и цветности (интенсивности цвета).

Система была создана Альбертом Х. Манселлом в первом десятилетии XX века и принята Министерством сельского хозяйства США (USDA) в качестве официальной цветовой системы для исследований почвы в 1930-х годах.

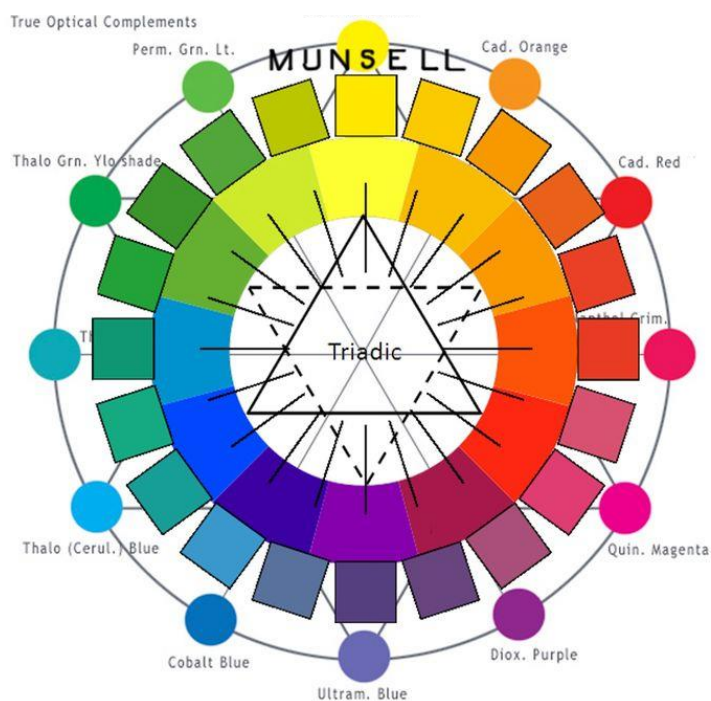
Каждый горизонтальный круг в системе Манселла разделён на **пять основных тонов**: красный (Red), жёлтый (Yellow), зелёный (Green), голубой (Blue) и фиолетовый (Purple). Между ними располагаются пять переходных тонов.

Система включает три координаты:

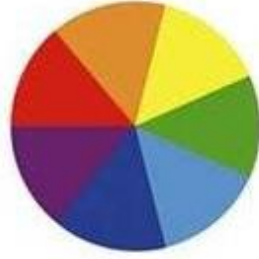
Цветовой тон измеряется в градусах по горизонтальной окружности.

Хрома (насыщенность) измеряется радиально от нейтральной оси цилиндра к более насыщенным краям.

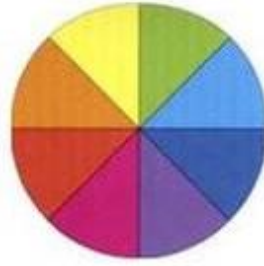
Значение (светлота) измеряется вертикально по оси цилиндра от 0 (чёрный) до 10 (белый).

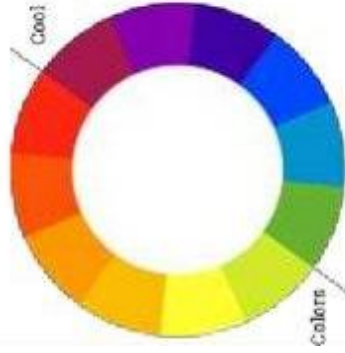
Цветовые круги и модели

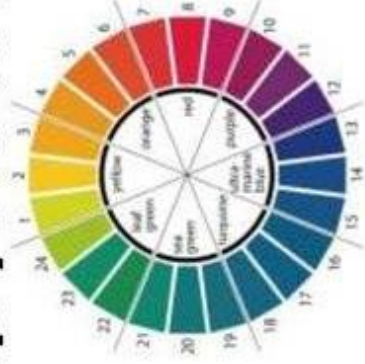
• И. Ньютон в 1676 г. выяснил, что белый свет состоит из 7 цветов, и объединил их в круг.

• Гете выявил первичные цвета , смешал их и выявил вторичные, объединив все в один 8-частный круг.

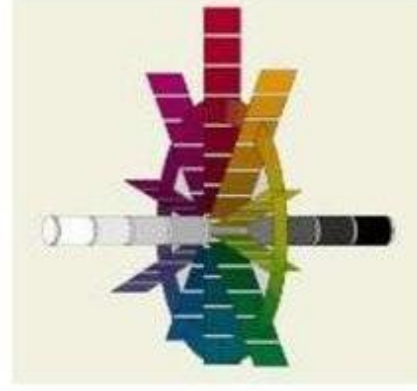
• Иттен предложил 12-частный цветовой круг, который принято считать классическим. Он основан на тех же 3-х первичных цветах, далее идут вторичные и третичные – полученные путем смешивания их друг с другом.

• Круг Освальда состоял из 24 частей, в основе 4 первичных цвета .

• Спектральный круг представлял собой непрерывный цвет, переходящий один оттенок в другой.

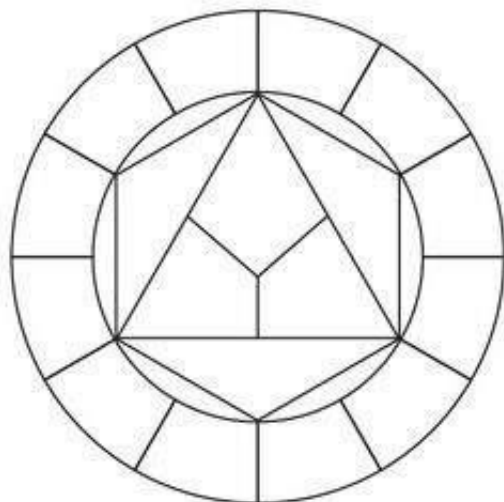

• Цветовая система Манселла — цветовой пространством, разработанное профессором Альбертом Манселлом в начале XX века. Цвет в нем описывается с помощью трех чисел — цветового тона, значения (светлоты) и хроматы (насыщенности).

ТЕОРИЯ ЦВЕТА

Имя: _____

Дата: _____

ТРЕТИЧНЫЕ ЦВЕТА

Основные цвета и вторичные краски смешиваются вместе.

МОНОХРОМАТИЧЕСКИЕ ЦВЕТА

Цвет с его оттенками. Оттенки - это цвета, смешанные с белым. Оттенки - это цвета, смешанные с черным.

--	--	--	--	--	--

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЦВЕТА

Цвета, противоположные друг другу по цвету колеса.

ОСНОВНЫЕ ЦВЕТА

Смешивая различные количества основных цветов, можно получить все цвета цветового круга.

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЦВЕТА

Смешивая два основных цвета, получаем вторичный цвет

	+		=	
	+		=	
	+		=	

АНАЛОГИЧНЫЕ ЦВЕТА

- цвета, которые являются соседними по колесу.

ТЕПЛЫЕ ЦВЕТА

ХОЛОДНЫЕ ЦВЕТА

ТЕОРИЯ ЦВЕТА

Имя: _____

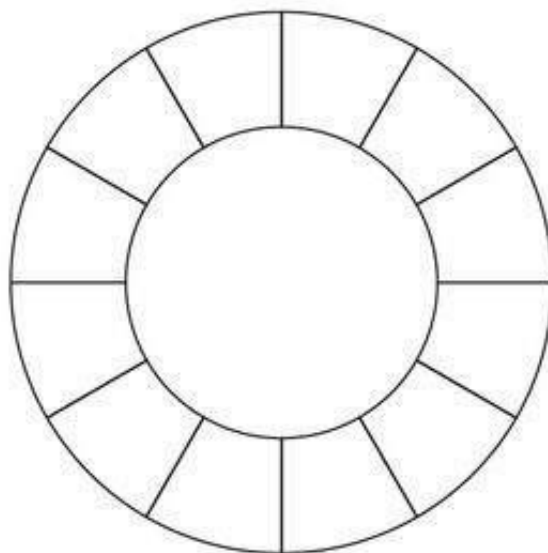
Дата: _____

Основные цвета

--	--	--

Второстепенные цвета

--	--	--

Теплые цвета

--	--	--	--	--	--

Холодные цвета

--	--	--	--	--	--

Третичные цвета

--	--	--

Дополнительные цвета

--	--	--	--	--	--

ЛИТЕРАТУРА

1. Краткий словарь художественных терминов и понятий : учебно-справочное издание / сост. В.Ф. Чирков. — Омск : Изд-во ОмГТУ, 2003. — 168 с.
2. Агостон, Ж. Теория цвета и ее применение в искусстве и дизайне / Ж. Агостон. — М.: Мир, 1982. — 184 с.
1. АрСантэм, АрУчен, АрРыккита. Цветотерапия. — М., 2001.
3. Вазари Д. Жизнь Леонардо да Винчи / Д. Вазари // Жизнеописание наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. — М. ; Л., 1933. — Т. 2.
4. Визер, В.В. Живописная грамота: система цвета в изобразительном искусстве / В.В. Визер. — СПб.: Питер, 2007. — 191 с.
5. Галета, С.Г. Техника и технология живописи: лессировка акварелью: учеб.-метод. пособие / С.Г. Галета. — Тольятти: ТГУ, 2009. — 35 с.
6. Гегель, Г.В.Ф. Философия природы / Г.В.Ф. Гегель // Сочинения. — М.; Л., 1934. — Т. 2.
7. Гете, И.В. Избранные сочинения по естествознанию / И.В. Гете. — Л.: Изд-во АН СССР, 1957. — 553 с.
8. Гете, И.В. К учению о цвете (хроматика) / И.В. Гете. — М., 1996.
9. Да Винчи Л. Книга о живописи (трактат о живописи) / Л. да Винчи. — М., 1934.
10. Даниэль С. От иконы до авангарда / С. Даниэль. — СПб.: Азбука, 2000. — 368 с.
11. Зайцев, А.С. Наука о цвете и живопись / А.С. Зайцев. — М.: Искусство, 1986. — 147 с.
12. Зайцев, А.И. Наука о цвете / А.И. Зайцев. — М.: Искусство, 1999. — 125 с.
- Иттен Иоханнес. Искусство цвета [пер. с нем.] / И. Иттен; предисловие Л. Монаховой. — 2-е изд. — М. : Изд-во Д. Аронов, 2001. — 96 с.
13. Измайлов, Ч.А. Психофизиология цветового зрения / Ч.А. Измайлов, Е.Н. Соколов, А.Ж. Черноризов. — М. : Изд-во МГУ, 1989. — 206 с.
14. Канаев, И.И. Очерки из истории и проблемы физиологии и цветового зрения XX века / И.И. Канаев. — Л.: Наука, 1971. — 160 с.
15. Кандинский, В.В. О духовном в искусстве / В.В. Кандинский. — М., 1996.
16. Ломоносов, М.В. Слово о происхождении света, новую теорию о цветах представляющее / М.В. Ломоносов // Полное собрание сочинений. — М. ; Л., 1953. — Т. 3.
17. Миронова, Л.Н. Семантика цвета в психологии и в эволюции психики человека / Л.Н. Миронова. — М., 1997.
18. Омельяненко, Е.В. Цветоведение и колористика: учеб. пособие

/Е.В.Омельяненко.—Ростовн/Д:Изд-воЮФУ,2010.—184с.

19.Петренко,В.Ф.Взаимосвязьэмоцийицвета/В.Ф.Петренко, В.В.

20.Кучеренко // Вестник Московского ун-та. — 1988. — № 3.

21.Пэдхем, Ч. Восприятие света и цвета / Ч. Пэдхем, Ж. Сондерс. —М. : Мир, 1978. —255 с.

22.Тонквист, Г. Аспекты цвета. Что они значат и как могут быть использованы/Г.Тонквист//Проблемацветавпсихологии/отв.

ред.А.А.Митькин,Н.Н.Корж.—М:Наука,1993.

23.Холл,М.П.Энциклопедическоеизложениемасонской,герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии /М.П. Холл. —СПб., 1994. —59 с.

Интернет-ресурсы

1.[Электронный ресурс].<http://graphic.org.ru/drawing.html>Аква- рельежная живопись. Школа рисования.

2.[Электронный ресурс]. <http://emc21.ru/catalog/nauka-i-obrazovanie-vektory-razvitiya-sovremennye-tendentsii-razvitiya-shkol-internatov-i-korreksionnyh-obrazovatelnyh-uchre-zhdenij-rossii> / Наука и образование: векторы развития. Галета С.Г. О материалах, инструментах и практическойподготовкекначалуработывтехнологииживописи акварелью (часть I) стр. 82–93.

3.[Электронный ресурс]. Davies К. Режим доступа: <http://www.webmascon.com>.

4.[Электронный ресурс]. Режим доступа:<http://www.art-school.ru>.

5.[Электронный ресурс]. Режим доступа:<http://www.sreda-boom.ru/libr/htm>.