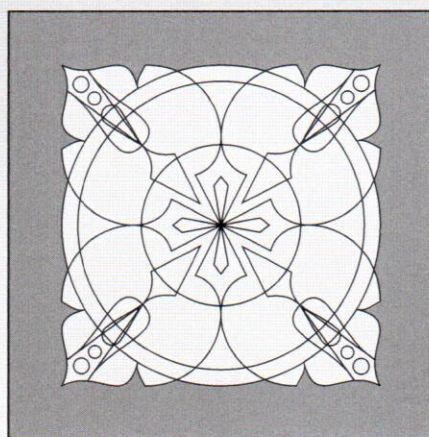

УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ЖИВОПИСИ, ВАЯНИЯ И ЗОДЧЕСТВА
ИЛЬИ ГЛАЗУНОВА»

КАФЕДРА
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО
ИСКУССТВА

Цветоведение и колористика

Практическое пособие

Пермь
2014

УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ЖИВОПИСИ, ВАЯНИЯ И ЗОДЧЕСТВА
ИЛЬИ ГЛАЗУНОВА»

кафедра декоративно-прикладного искусства

Цветоведение и колористика
(курс практического цветоведения)

Практическое пособие

Пермь 2014

Авторы – составители: В. И. Минеев – доцент кафедры декоративно-прикладного искусства
Ек.А. Зобачева – доцент кафедры декоративно-прикладного искусства

УДК 7.017.4+535.6](076.5)

ББК 85.100,57я73

Ц 27

Ц27 Цветоведение и колористика (курс практического
цветоведения): учебное пособие / Авторы – составители: Минеев В. И.,
Зобачева Ек.А. — Пермь, 2014. — 20 с.:ил.

ISBN 978-5-98975-436-6

Курс практического цветоведения по дисциплине «Цветоведение и колористика» составлен в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования и является частью образовательной программы по специальности 070801.65 декоративно-прикладное искусство.

В учебном пособии изложены основные требования курса практического цветоведения, рассматриваются задачи и содержание практических заданий, даны рекомендации по выполнению основных тем курса цветоведения и колористики.

Издание сопровождается большим количеством иллюстраций, раскрывающие творческие методы при работе над композицией.

Предназначено для студентов I и II курсов, изучающих дисциплину.

УДК 7.017.4+535.6](076.5)

ББК 85.100,57я73

ISBN 978-5-98975-436-6

© В.И. Минеев, 2014

© Ек.А. Зобачева, 2014

© Уральский филиал ФГБОУ ВПО

«Российская академия

живописи, ваяния и зодчества

Ильи Глазунова», 2014

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение в курс практического цветоведения ...	4 стр.
2. Пропорции орнамента при построении	5 стр.
3. Гармонические сочетания	6 стр.
4. Контраст по цвету	8 стр.
5. Контраст светлого и тёмного	9 стр.
6. Контраст холодного и тёплого цвета	10 стр.
7. Контраст дополнительных цветов	11 стр.
8. Симультанный контраст	12 стр.
9. Контраст насыщенности	13 стр.
10. Контраст площади цветowych пятен	14 стр.
11. Приложение 1 – Цветовая палитра	15 стр.
12. Приложение 2 – Цветовой круг	16 стр.
13. Приложение 3 – Группы гармонических сочетаний родственно-контрастных цветов	17 стр.
14. Приложение 4 – Соотношение светлоты пар дополнительных цветов. Контраст по насыщенности.....	18 стр.
15. Список литературы	19 стр.

ВВЕДЕНИЕ В КУРС ПРАКТИЧЕСКОГО ЦВЕТОВЕДЕНИЯ

Курс практического цветоведения входит в состав дисциплины «Цветоведение и колористика» и является практической частью освоения теоретического материала.

Целью практического цветоведения — развитие способностей и умений студентов работать с цветом в своей профессиональной деятельности. Будущий художник-прикладник должен владеть знаниями в области практического цветоведения, от навыка в подборе нужного цвета до осознанного использования его эмоционально-психологического и эстетического воздействия на человека в процессе организации пространства и создания предметной среды.

Это пособие разработано для закрепления знаний полученных на лекционных занятиях. Знакомит с понятиями цветовой тон, светлота, насыщенность на практике.

Задачами учебного пособия являются:

- - закрепление знаний по теоретическому курсу «Цветоведение и колористика»;
- - расширение знаний о художественной выразительности цвета;
- - изучение цветовых ощущений и совершенствование чувства цвета;
- - освоение методики разработки авторских композиций.

Поставленные задачи решаются посредством специальных упражнений работы с орнаментальными композициями. При этом студентам предлагается разработать колористический ряд и выполнить орнаментальную композицию с вариативной интерпретацией.

На занятиях студенты выполняют простые орнаментальные композиции, осваивают методы смешения красок. Далее выполнив ряд вариантов выбирают один или несколько орнаментов которые входят в итоговую работу.

При наличии технической возможности и соответствующей подготовки студентов возможно предоставление работы в электронном виде при помощи графических компьютерных программ, предварительно распечатав на листах.

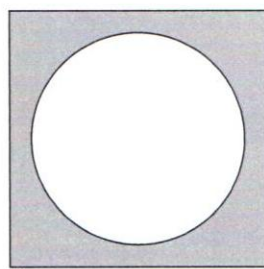
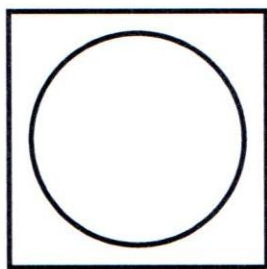
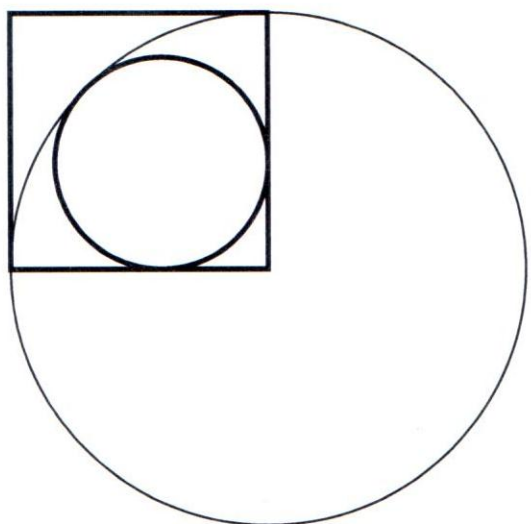
Подводя итоги практического занятия, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки:

- полнота и конкретность раскрытия темы;
- последовательность и логика изложения;
- связь теории с практикой;
- обоснованность и доказательность излагаемых положений;
- наличие качественных и количественных показателей;
- уровень культуры подачи и т.п.

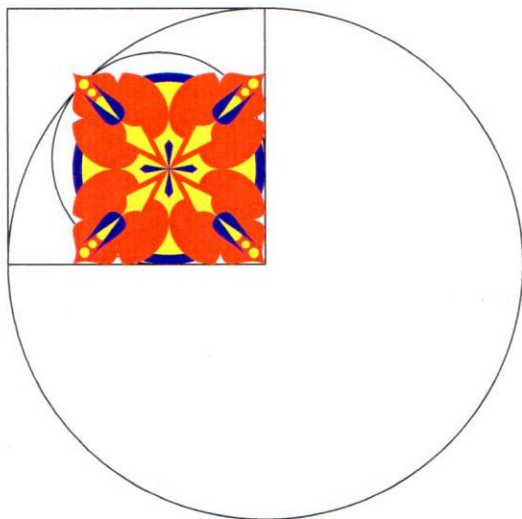
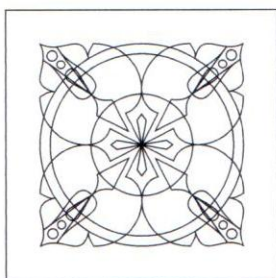
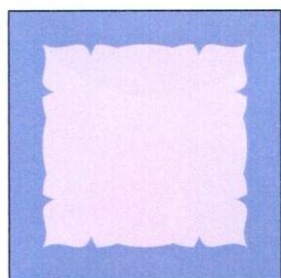
В конце практического занятия даётся оценка всего занятия, обратив внимание на следующие аспекты:

- качество выполнения задания;
- степень усвоения;
- активность;
- положительные стороны в работе студентов;
- недостатки в работе студентов;
- задачи и пути устранения недостатков.

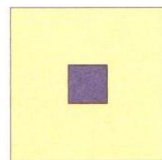
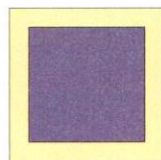
При проведении аттестации студентов учитывается систематичность, объективность, аргументированность, а также индивидуальность стиля студента в осуществлении им учебной деятельности и решении поставленных задач.

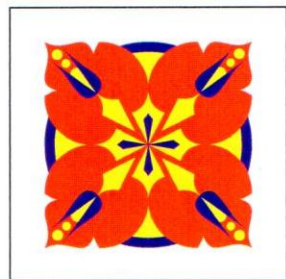
Объём орнамента равен объёму фона

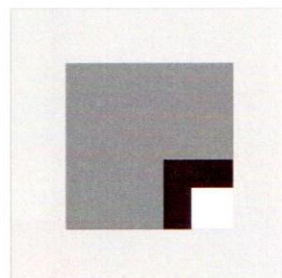
Тёмный тон всегда тяжелее светлого

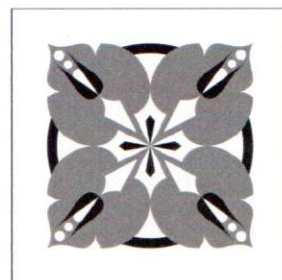
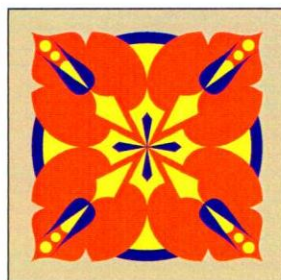
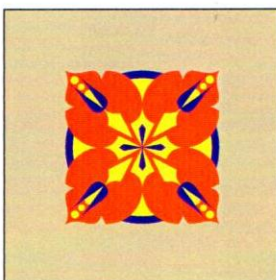
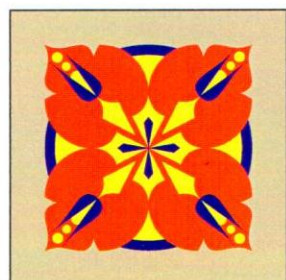
Визуально сложный орнамент должен занимать 2/3 объёма фона

Тональное соотношение средних тонов, тёмных и светлых (60%, 25%, 15%) в орнаменте

Варианты компоновки орнамента по отношению к фону

Практическое задание № 1

Гармонические сочетания

Задание предусматривает выполнение композиции из растительных мотивов в квадрате (80x80 мм)

Цветовые гармонические сочетания.

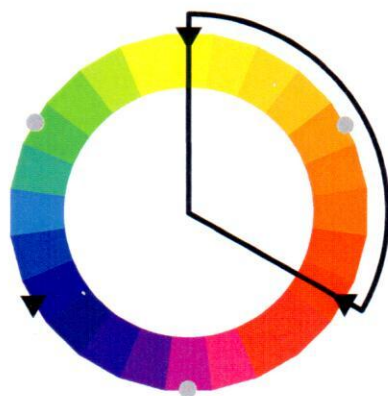
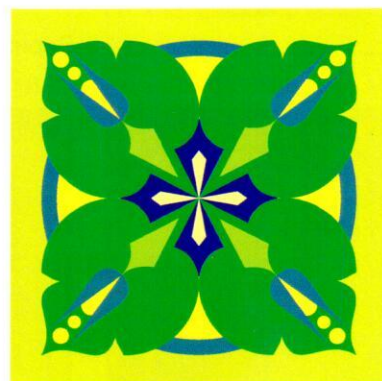
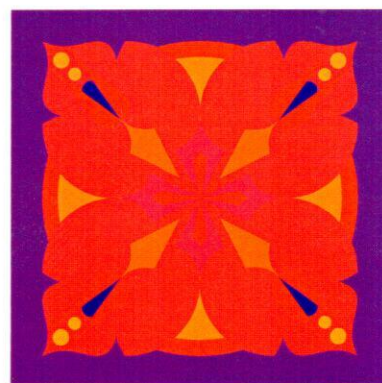
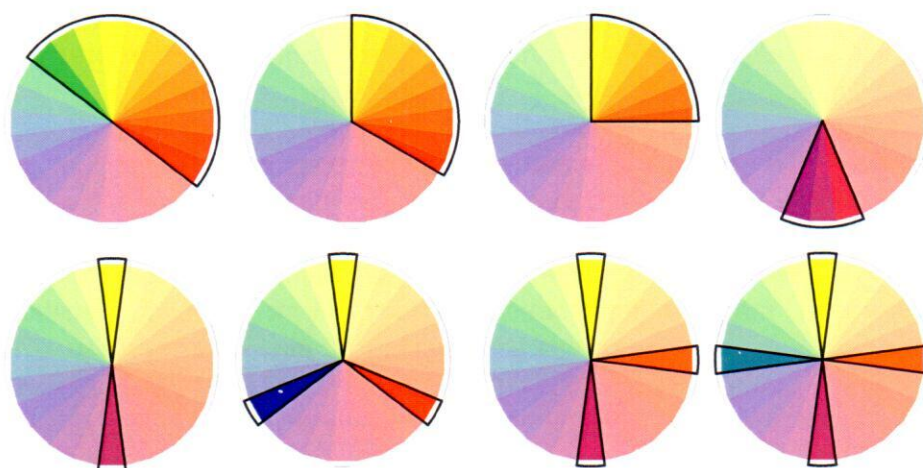
Вариант: используя таблицы подобрать гармонические родственно-контрастные пары (по хорде), выполнить орнамент;

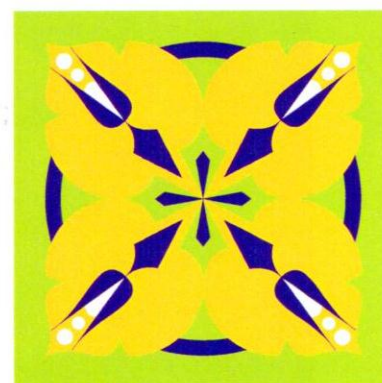
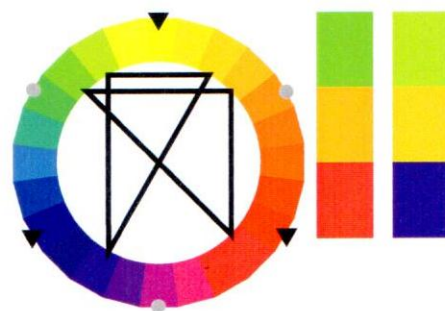
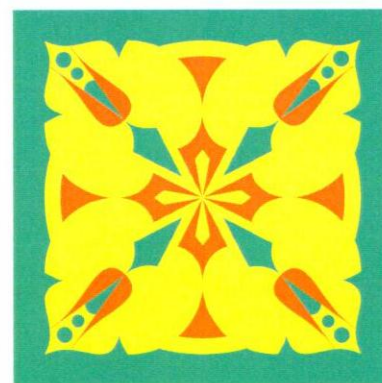
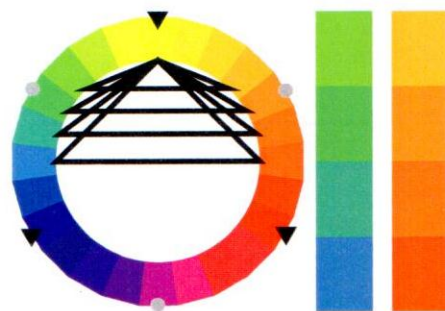
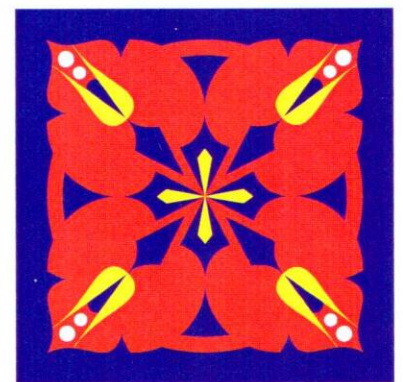
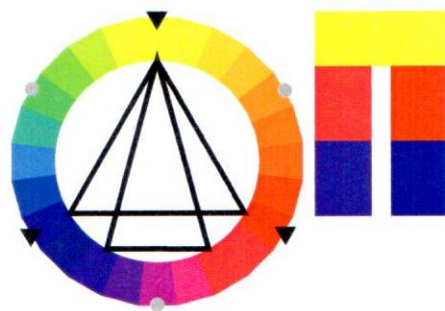
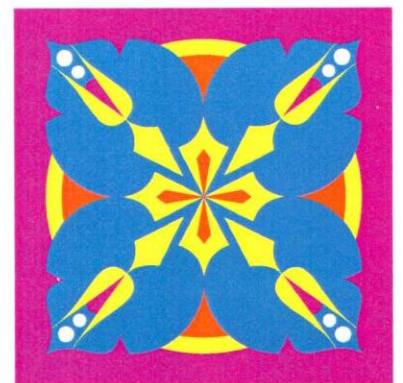
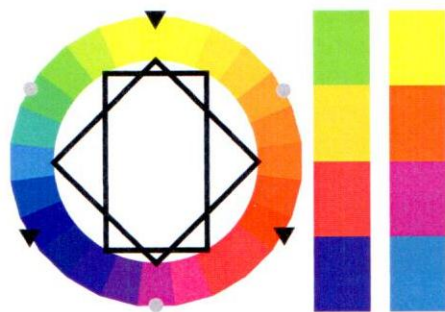
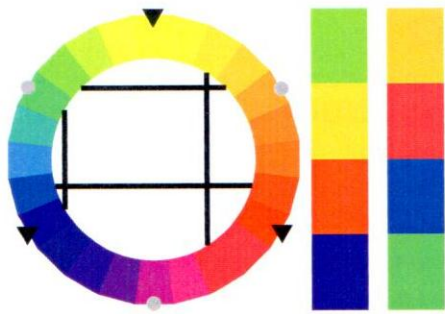
Вариант: используя таблицы подобрать гармонические триады (несколько вариантов), выполнить орнамент;

Вариант: используя таблицы подобрать сочетания четырёх цветов, выполнить орнамент;

Вариант: используя таблицы подобрать гармонические сочетания родственных цветов, выполнить орнамент.

Составить гармонические цветовые комбинации и выполнить орнамент с использованием этих сочетаний.

Практическое задание № 2

Цветовые контрасты: **Контраст по цвету**

Задание предусматривает выполнение композиции из растительных мотивов в квадрате (80x80 мм)

Вариант: применить только цвета первого порядка;

Вариант: применить только цвета первого порядка в чёрном и белом контуре;

Вариант: применить цвета первого и второго порядка;

Вариант: применить только цвета первого порядка в высветленной и зачёрнённой гамме.

С применением 3х хроматических основных цветов

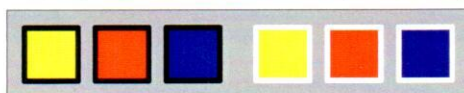
С применением ахроматических цветов

С применением ахроматических и 3х основных хроматических цветов

Усиление и ослабление контраста по цвету

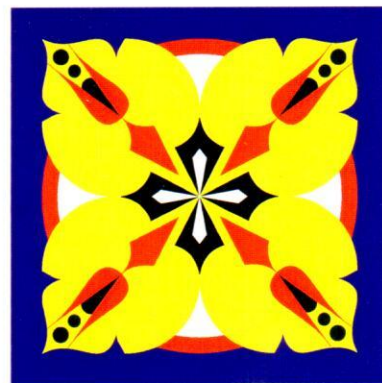
Контраст по цвету с выделением композиционного центра

Ввести в контраст по цвету производные цвета: второго порядка

цвета третьего порядка

Практическое задание № 3

Цветовые контрасты: **Контраст светлого и тёмного**

Задание предусматривает выполнение композиции из растительных мотивов в квадрате (80x80 мм)

Вариант: применить только чёрный и белый цвет;

Вариант: выполнить орнамент в ахроматической градации от чёрного до белого цвета;

Вариант: применить только один тон хроматического цвета первого порядка с градацией от затемнённого до высветленного;

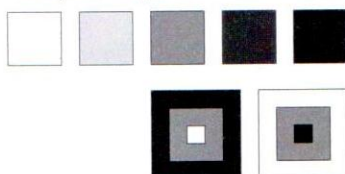
Вариант: применить только цвета первого порядка с высветлением; с зачернением;

Вариант: скомбинировать цвета первого и второго порядка в высветленной и зачёрнённой гамме.

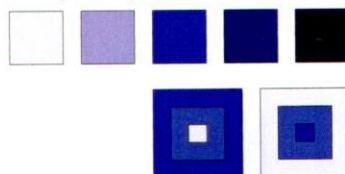
Контраст белого и черного цвета

Контраст ахроматических цветов

Контраст хроматических цветов по тону

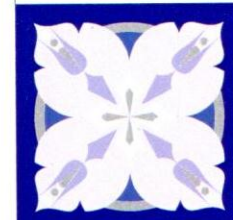
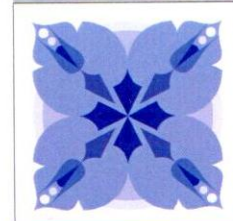
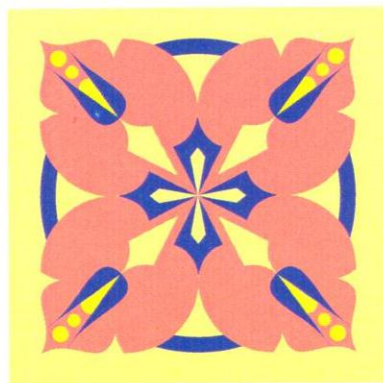
Контраст цвета по светлоте

Контраст тёмных тонов

Контраст приглушенных тонов

Практическое задание № 4

Цветовые контрасты: **Контраст холодного и тёплого цвета**

Задание предусматривает выполнение композиции из растительных мотивов в квадрате (80x80 мм)

Контраст холодного цвета.

Вариант: применить цвета только первого порядка;

Вариант: применить цвета первого и второго порядка;

Вариант: применить цвета первого и второго порядка в высветленной и затемнённой гамме;

Контраст тёплого цвета.

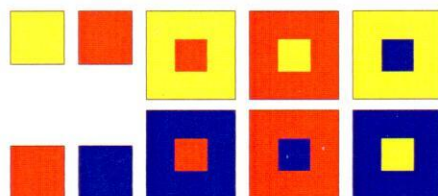
Вариант: применить только цвета первого порядка;

Вариант: применить цвета первого и второго порядка;

Вариант: применить цвета первого и второго порядка в высветленной и затемнённой гамме.

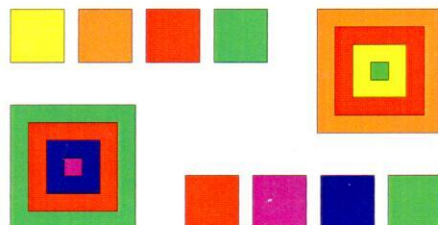
Контраст тёплого и холодного с применением цветов первого порядка

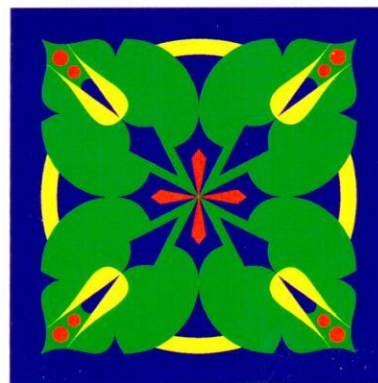
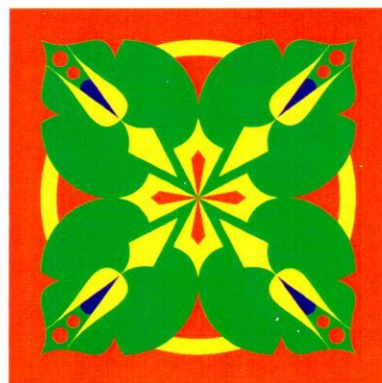
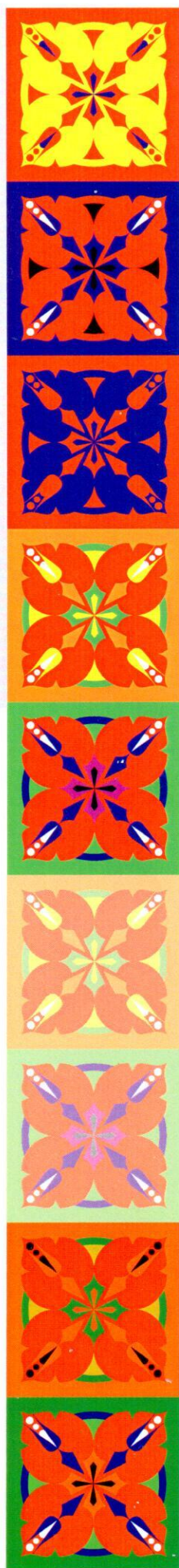
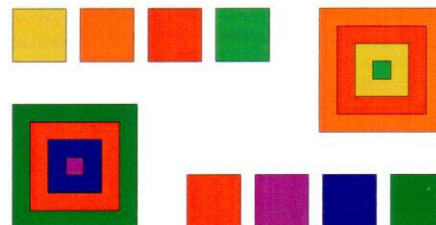
Контраст тёплого и холодного с цветами первого и второго порядка

Контраст тёплого и холодного с цветами первого и второго порядка

Контраст тёплого и холодного с цветами первого и второго порядка

Практическое задание № 5

Цветовые контрасты: **Контраст дополнительных цветов**

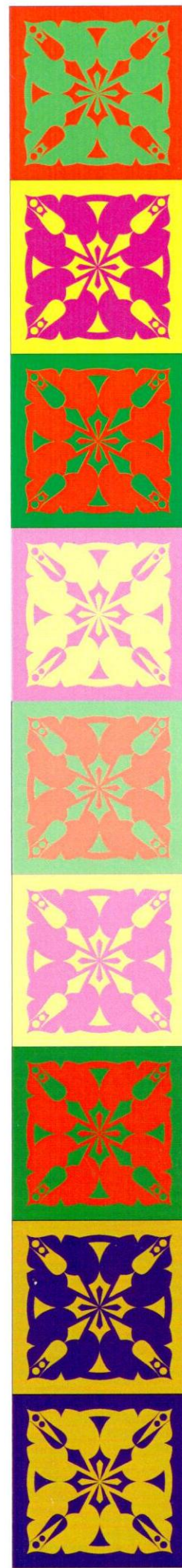
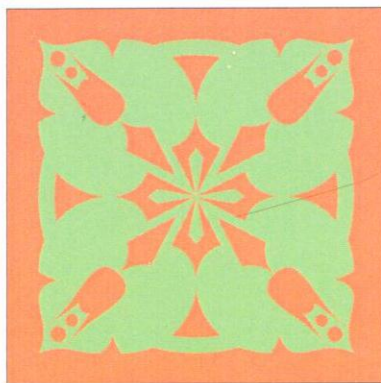
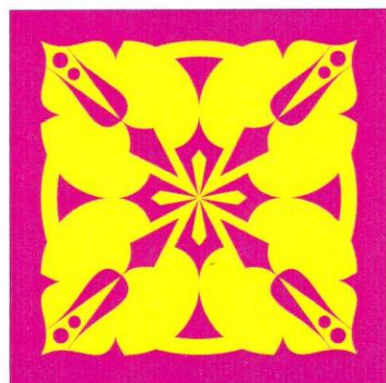
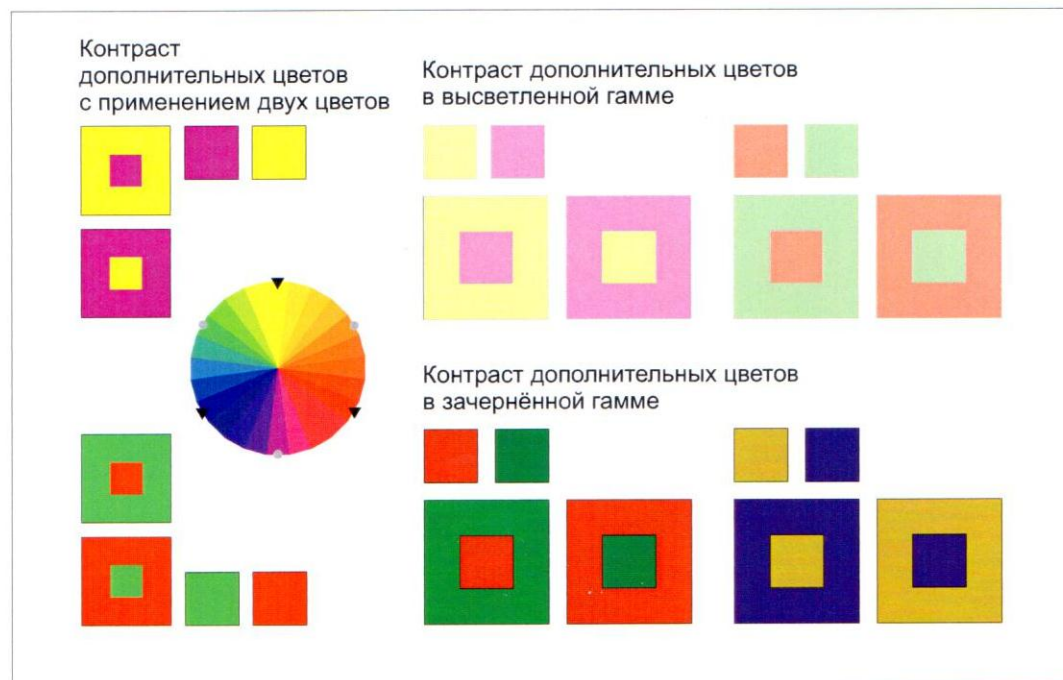
Задание предусматривает выполнение композиции из растительных мотивов в квадрате (80x80 мм)

Контраст дополнительных цветов.

Вариант: применить только два цвета;

Вариант: применить только цвета в высветленной гамме;

Вариант: применить только цвета затемнённой гамме;

Практическое задание № 6

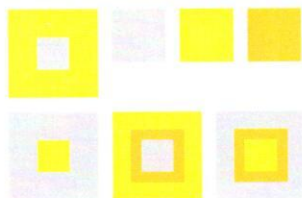
Цветовые контрасты: **Симультанный контраст**

Задание предусматривает выполнение композиции из растительных мотивов в квадрате (80x80 мм)

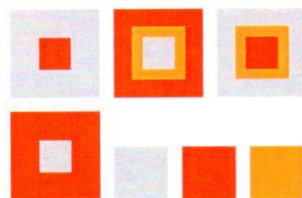
Симультанный контраст.*Вариант:* использовать жёлтую гамму цветов и серый нейтральный цвет;*Вариант:* использовать красную гамму цветов и серый нейтральный цвет;*Вариант:* использовать синюю гамму цветов и серый нейтральный цвет.

Выбрав желтый цвет из общей шкалы и один серый цвет, необходимо создать композицию, соединяя их между собой, выполнив условия симультанного контраста.

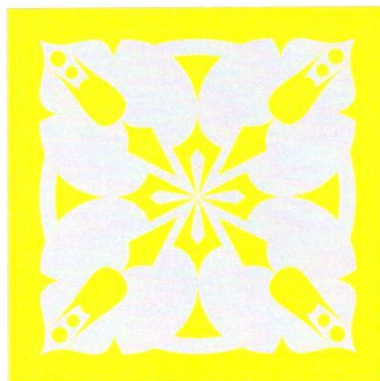
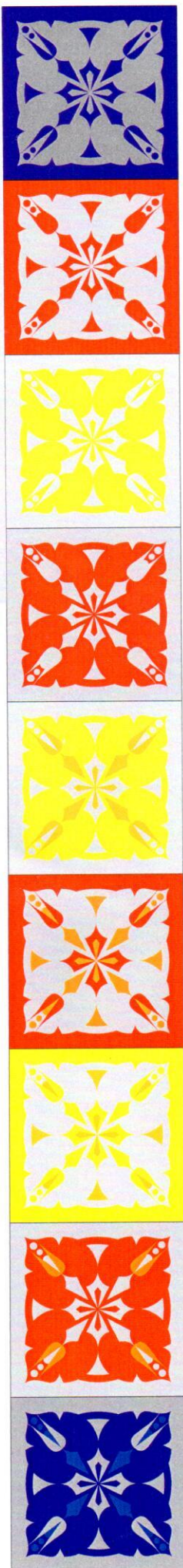
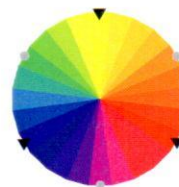
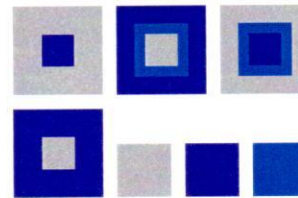
Симультанный контраст
с использованием жёлтой гаммы
и нейтрального серого цвета

Симультанный контраст
с использованием красной гаммы
и нейтрального серого цвета

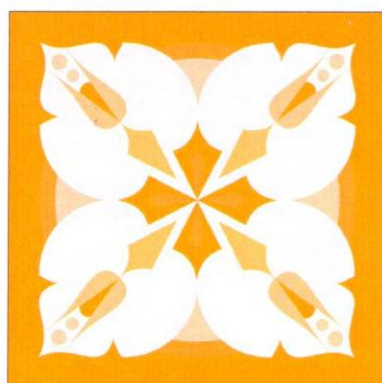
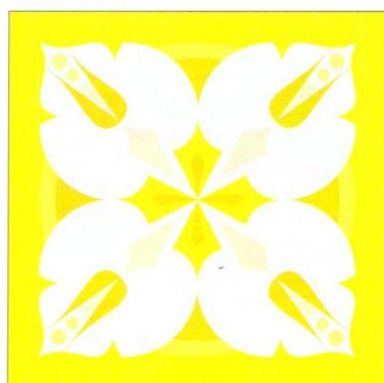
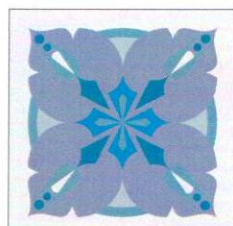
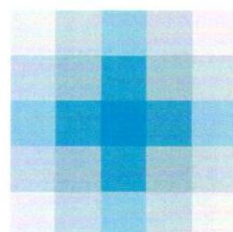
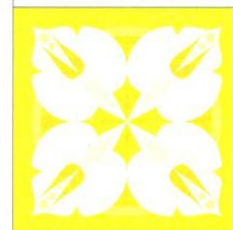

Симультанный контраст
с использованием синей гаммы
и нейтрального серого цвета

Контраст насыщенности

Выбрать цвет из общей шкалы и с помощью серого цвета создать контраст насыщенности в орнаментальной композиции. Для выявления контраста по насыщенности необходимо, избегая контраста светлого и тёмного, добиться равномерного изменения насыщенности.

Практическое задание № 8

Цветовые контрасты: **Контраст по площади цветowych пятен**

Задание предусматривает выполнение композиции из растительных мотивов в квадрате (80x80 мм)

Контраст по площади цветowych пятен.

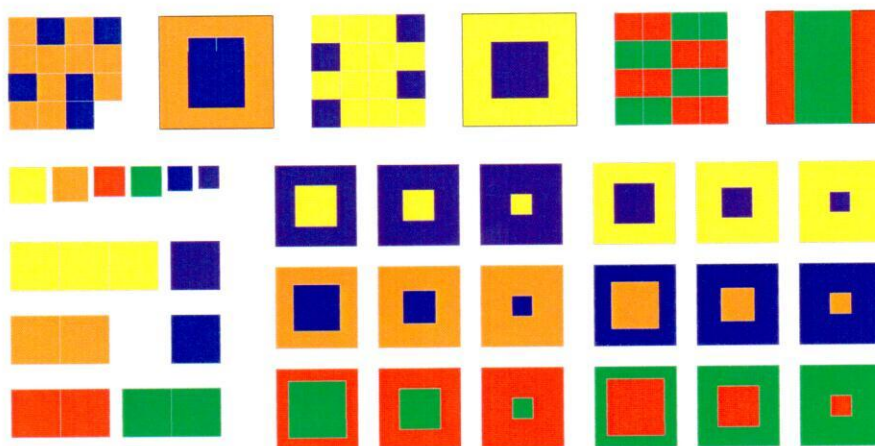
Вариант: создать уравновешенную композицию на основе контраста по площади цветowych пятен;

Вариант: создать уравновешенную композицию на светлом фоне;

Вариант: создать уравновешенную композицию на тёмном фоне.

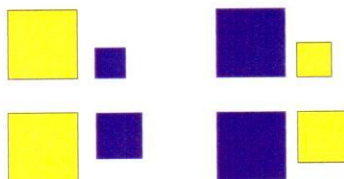
При создании композиции следует следить за количественным соотношением деталей и фона.

Количественное соотношение цвета

на светлом фоне на тёмном фоне

в контрасте по площади цветowych пятен

Кол-во деталей в орнаменте и выбранного цвета

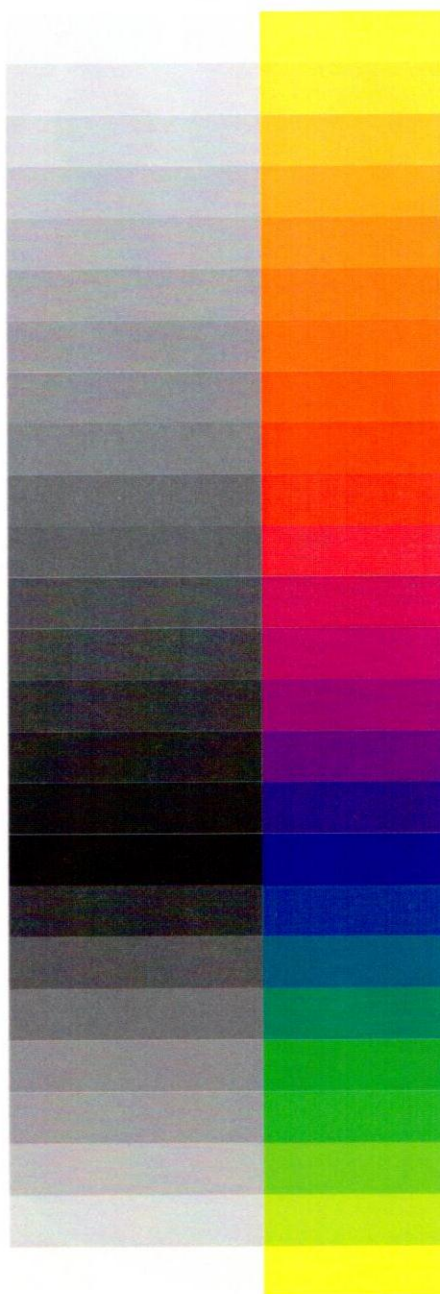
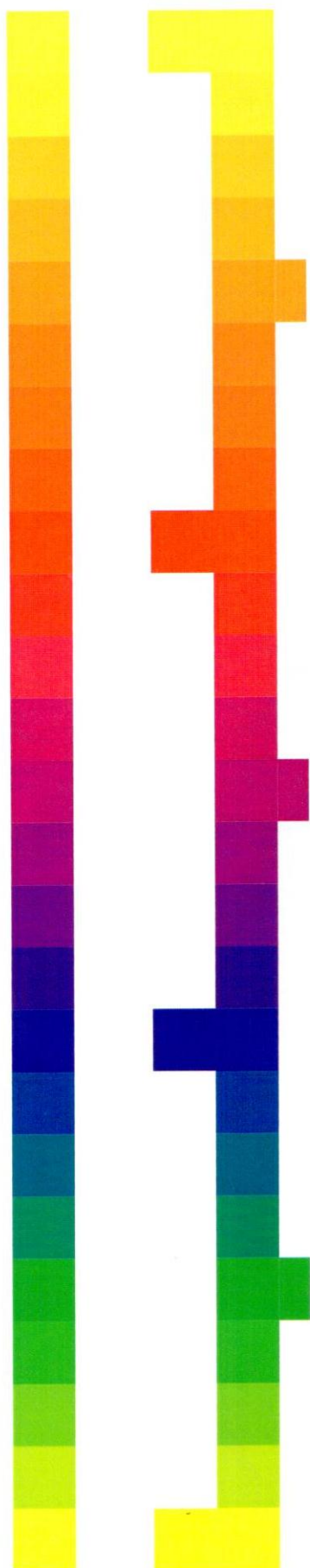
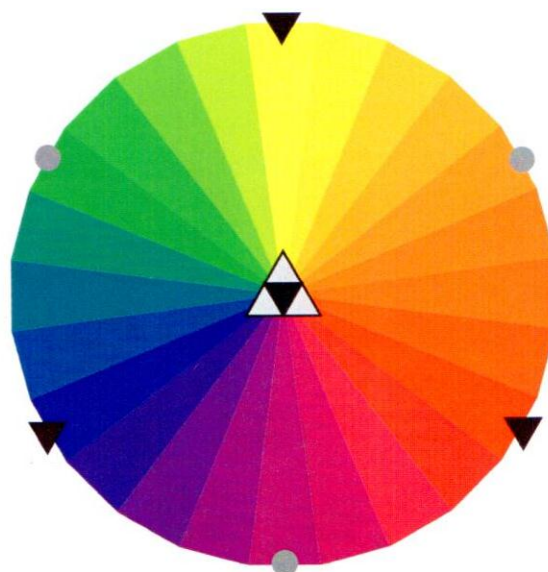
обычное сочетание

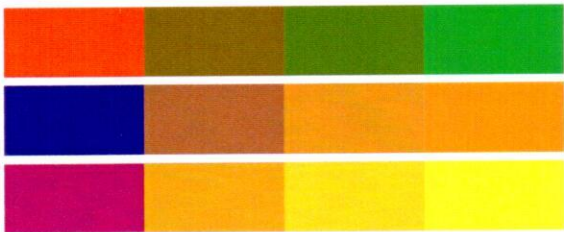
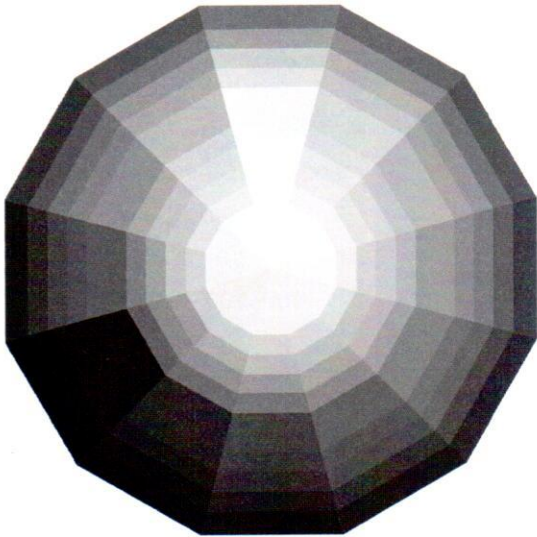
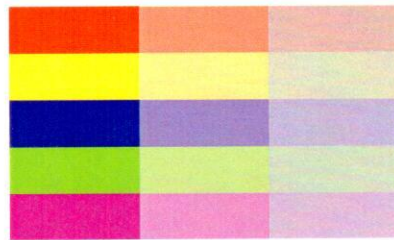
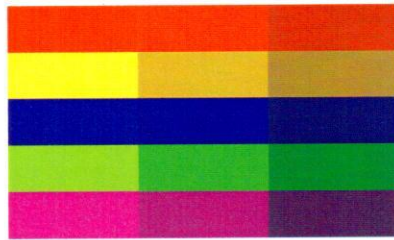
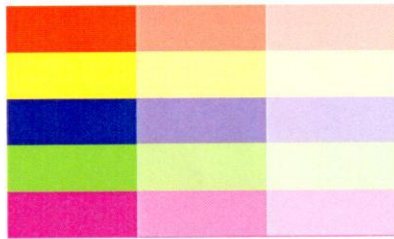
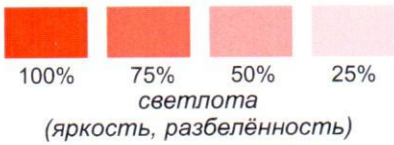
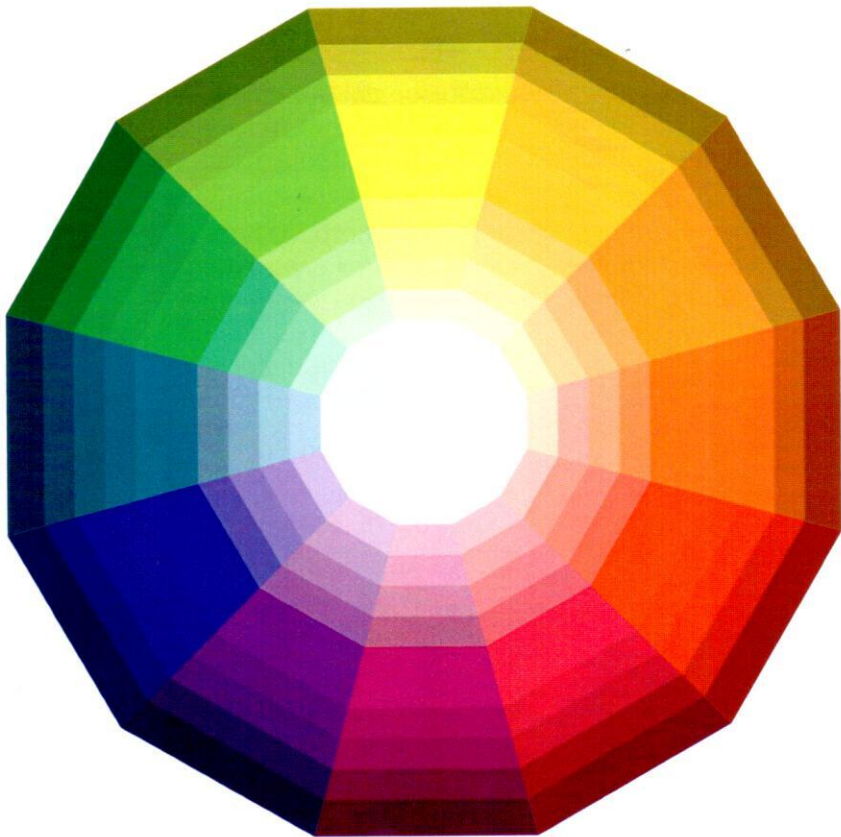
Цветовая палитра

C M Y K

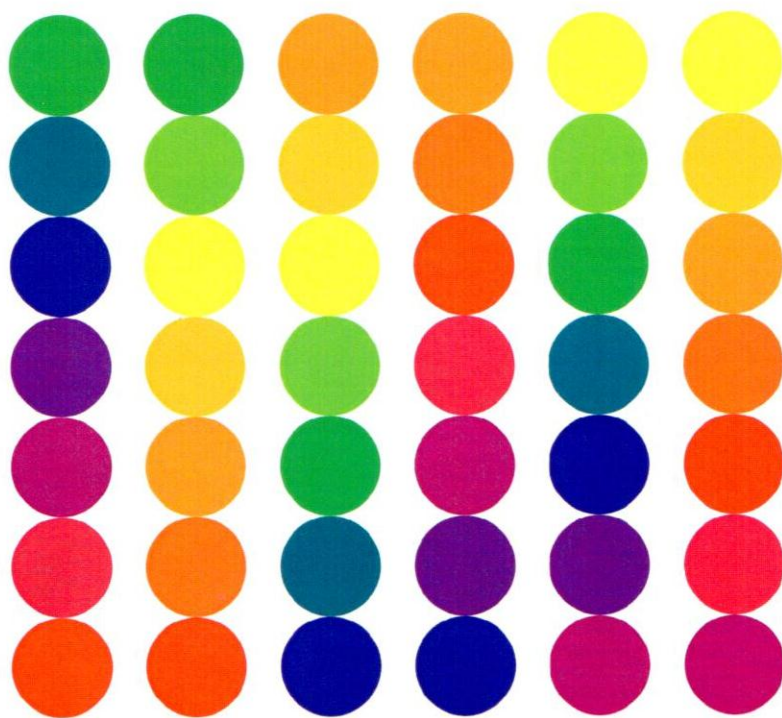
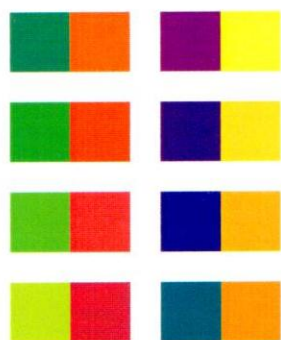
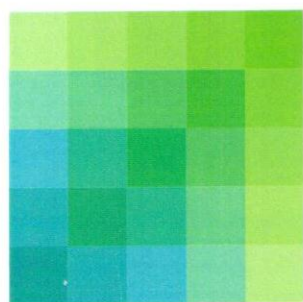
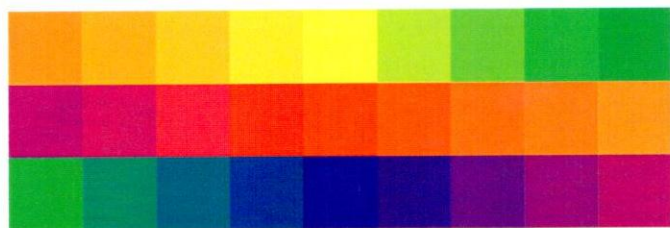
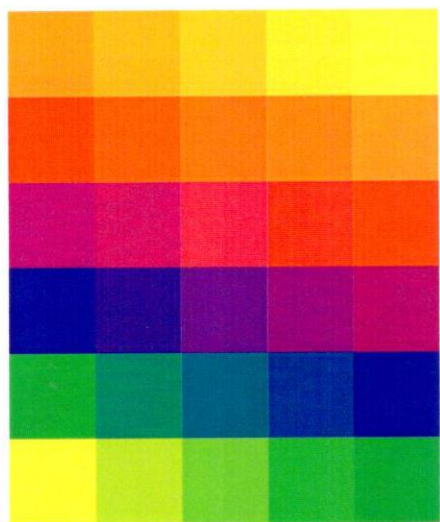
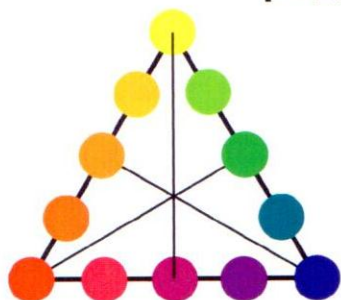
0	0	100	0
0	13	100	0
0	25	100	0
0	38	100	0
0	50	100	0
0	63	100	0
0	75	100	0
0	88	100	0
0	100	100	0
13	100	88	0
25	100	75	0
38	100	63	0
50	100	50	0
63	100	38	0
75	100	25	0
88	100	13	0
100	100	0	0
100	75	25	0
100	50	50	0
100	25	75	0
100	0	100	0
75	0	100	0
50	0	100	0
25	0	100	0
0	0	100	0

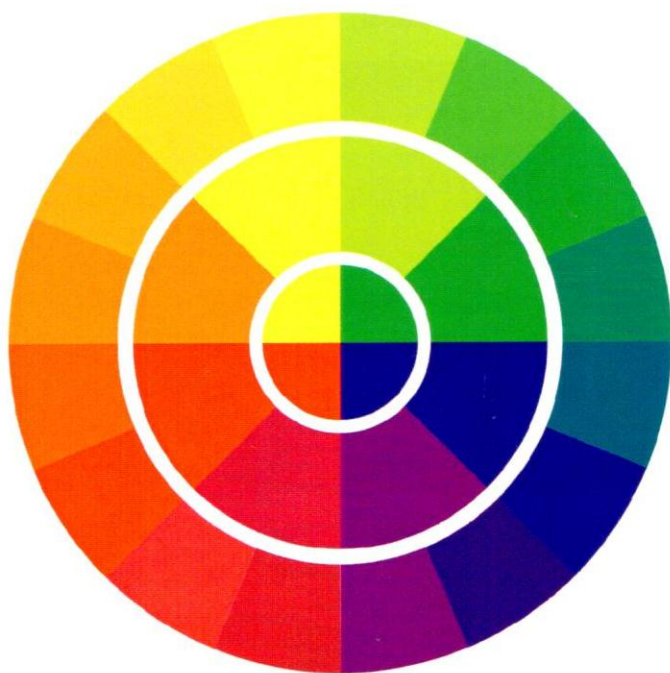
Цветовой круг
с высветлением
и зачернением

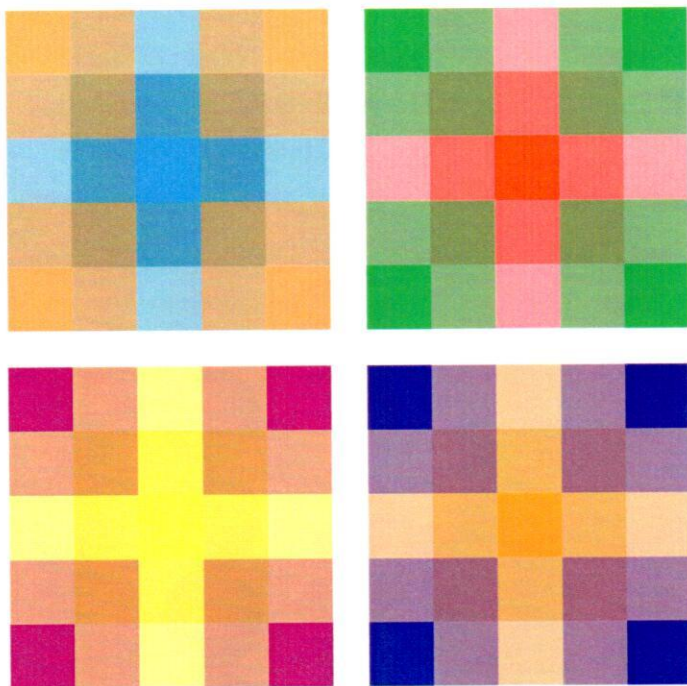

Группы гармонических сочетаний родственно-контрастных цветов

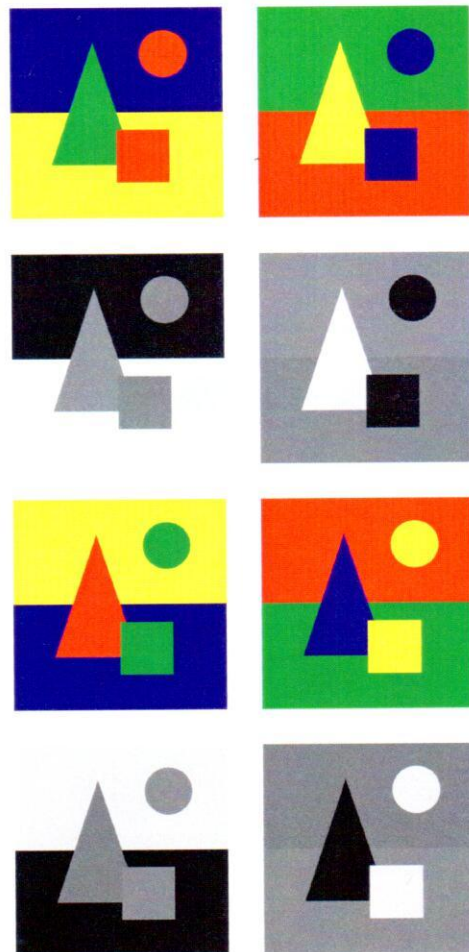
Цветовой круг Матюшина

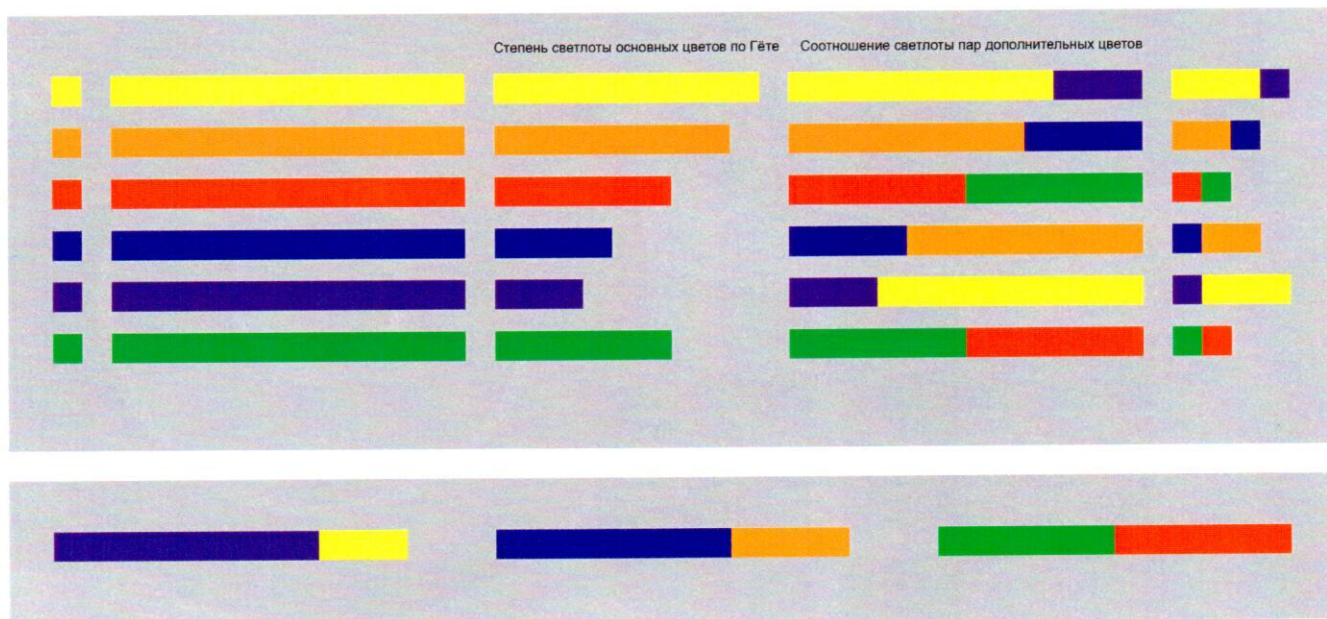

Контраст по насыщенности ▲

Соотношение цветowych пятен ►

Соотношение светлоты пар дополнительных цветов

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература:

- Миронова Л. Цвет в изобразительном искусстве. – Минск: Беларусь, 2003.
- Иттен Искусство цвета. – М.: Изд-во Д.Дронов, 2004.
- Голубева О. Основы композиции. – М.: Искусство, 2004.
- Кондратьева К.А. «Цвет в художественном конструировании» – М.: МАРХИ, 1984.
- Дагдилиан К.Т. «Декоративная композиция» - учебное пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 2010.
- Логвиненко Г.М. «Декоративная композиция»: учеб пособие для студ. высш. учеб. заведений – М.: «ВЛАДОС» 2004.

Дополнительная литература:

- Сурина М., Сурин А. История образования и цветодидактики: история систем и методов обучения цвету. – М.; Ростов н/Д.: МарТ, 2003.
- Серия «Орнаменты» – М.: издательство В. Шевчук, 2005, 2006, 2007.

Учебное издание

Цветоведение и колористика
(курс практического цветоведения)

Практическое пособие

Авторы - составители:

Минеев Валерий Иванович
Зобачева Екатерина Александровна

Подписано в печать 19.03.2014. Формат 60×90/8.
Усл. печ. л. 2,5. Тираж 100 экз. Заказ 084/2014

Отпечатано в типографии «Пресстайм»
Адрес: 614025, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 105

