

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»
Политехнический институт

Кафедра художественной и пластической обработки материалов

ЦВЕТОВЕДЕНИЕ И КОЛОРИСТИКА

Методические указания к практическим занятиям
учебного модуля "Цветоведение и колористика"
по направлению подготовки
54.03.01 –Дизайн (Профиль – Графический дизайн)

Автор-составитель:
Доцент кафедры ХПОМ
С.И.Арендателева

Введение

Учебный модуль (УМ) “Цветоведение и колористика” знакомит студента с основами цветоведения и колористики, необходимой дизайнеру для разработки цветowych концепций графического продукта. Кроме того, ставится целью научить студентов анализировать и оценивать художественную ценность и психологическое воздействие цвета.

Основу модуля составляют проблемы систематизации цвета и его содержательность, применение различных типов колорита и цветовой композиции, взаимоотношения формы и цвета, а также проблема гармонии. Задача данного модуля развить и укрепить индивидуальные творческие способности студента и одновременно дать знание общих объективных законов работы над формой и цветом.

Практические занятия заключаются в выполнении определенных колористических заданий, ориентированных на закрепление полученных знаний и художественное осмысление закономерностей использования основных типов цветowych гармоний, оптических иллюзий и психологических ассоциаций, вызываемых разными цветами и их сочетаниями. Эти задания выполняются как аудиторно, так и внеаудиторно, в часы, предусмотренные рабочей программой для самостоятельной работы студентов.

В ходе выполнения практических заданий студент приобретает навыки владения цветом, цветowymi правилами и законами, знакомится с эстетическим и психологическим воздействием цвета, учиться понимать и применять их на практике.

1 Метод обучения и организация учебного процесса

Метод обучения основан на выполнении студентами практических заданий с нарастающим уровнем сложности и по содержанию и по форме. На первых этапах обучения особое внимание обращается на формирование

художественно-образного мышления и приобретения основ изобразительной грамоты.

Выдаваемые задания сопровождаются вводными лекциями, в которых излагаются методические, композиционные и художественные требования. Преподаватель знакомит студентов с аналогами, характерными особенностями выполнения тех или иных заданий и упражнений.

2 Материалы и инструменты

Неотъемлемой частью профессионального мастерства дизайнера является высокий уровень владения материалами и инструментами (техническими средствами), применяемыми в графике. Чем больше у студента навыков в этой области, тем шире его возможности в использовании всей палитры средств художественной выразительности.

Для выполнения практических заданий необходимы следующие материалы и инструменты:

- бумага (ватман, бумага акварельная);
- цветные карандаши, фломастеры, перья, кисти (белка, поролон, колонок).
- гуашь, акварельные краски, тушь, темпера.

3 Методические указания по выполнению практических заданий

3.1 Ахроматическая композиция

Ахроматические (бесцветные) цвета – белый, серый, черный – не имеют цвета и отличаются друг от друга только по светлоте.

Задание 1.

1) Составить гамму из 10 цветов от белого до черного, равномерно изменяющих степень светлоты. Плоскость 100×40 мм, разделенная на 10 вертикальных полос.

2) Построение композиции с полученными градациями на свободную тематику (в соответствии с рисунком 1).

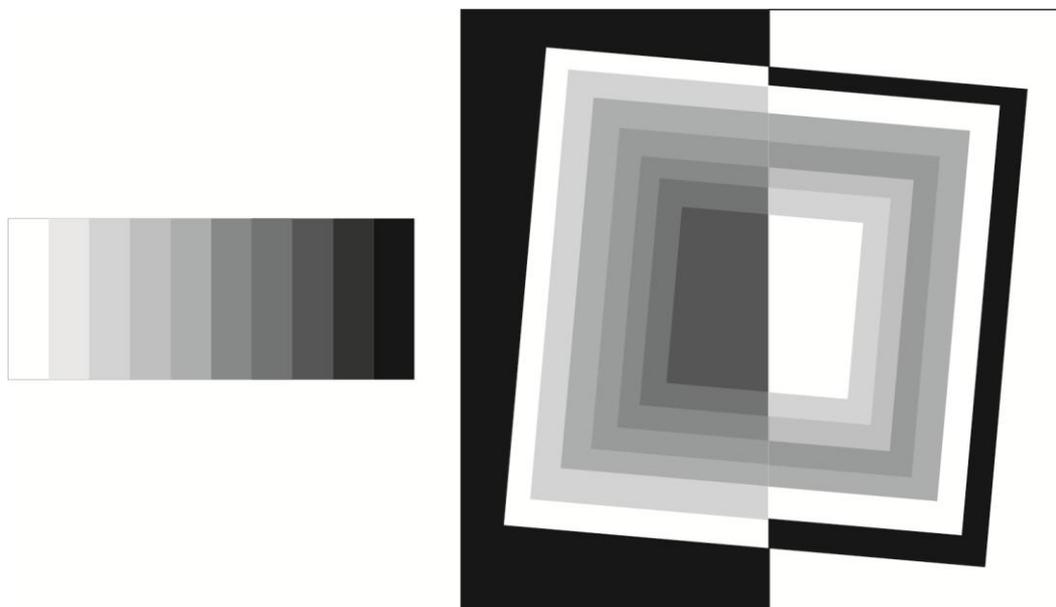

Рисунок 1 – Ахроматическая композиция

Методические указания:

Очертить на листе горизонтально расположенный прямоугольник размером 100×40 мм. Разделить найденный формат прямоугольника на 10 частей вертикальными линиями с интервалом 10 мм. Развести черную краску до нужной консистенции, затем приемом лессировки наносить один слой прозрачной нейтральной краски на другой. Путем многократных заливок отдельных полос прямоугольника, добиться четкой градации тонов от белого к черному цвету.

Затем из полученных ахроматических градаций создать композицию 150×150 мм. Выполнение данной композиции выполняется путем лессировки.

Материалы: бумага, акварель, кисти.

3.2 Таблица хроматических цветов

Хроматические цвета – цвета, обладающие особым качеством (цветовым тоном), отличающим их один от другого. Хроматические цвета – цвета солнечного спектра, создающиеся при преломлении солнечного луча.

Цель данного упражнения – выяснение, как изменяется тон, насыщенность и светлота хроматических цветов в смесях с ахроматическими.

Задание 2.

Получить таблицу градаций хроматических цветов. Плоскость 240 ×х 200 мм, разделенная на 12 вертикальных и 10 горизонтальных полос (в соответствии с рисунком 2).

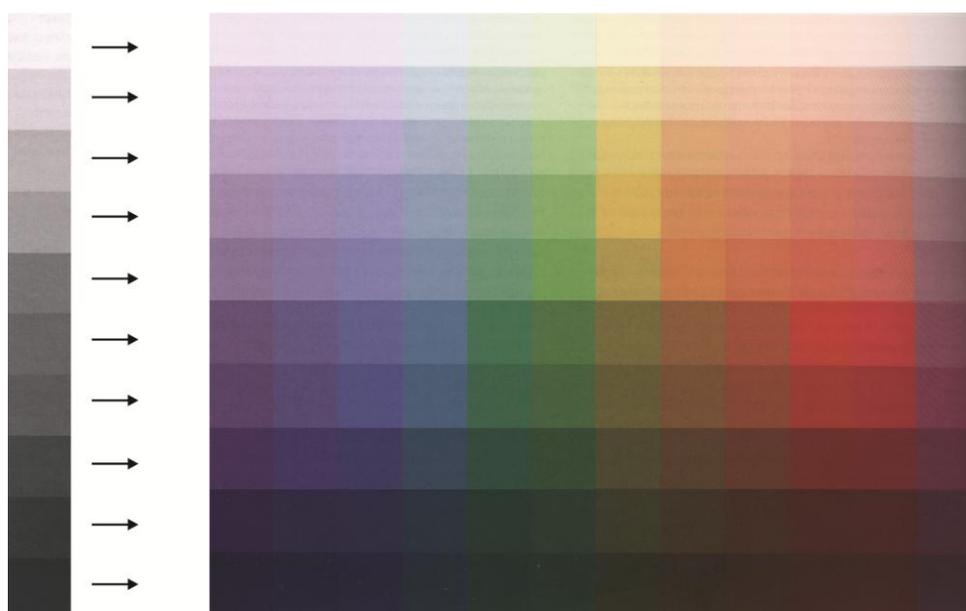

Рисунок 2 – Таблица хроматических цветов

Методические указания:

Очертить на листе горизонтально расположенный прямоугольник размером 240×200 мм. Разделить найденный формат прямоугольника на 12 частей вертикальными линиями с интервалом 20мм и 10 частей горизонтальными линиями. Развести колера до полупрозрачной консистенции

12 хроматических цветов спектра. Развести колер черной краски до нужной консистенции. Затем, нанести полученные колера хроматических цветов на вертикальные полосы от желтого до фиолетового так, чтобы каждая из полос соответствовала одному из цветов спектра. Потом после высыхания краски перекрыть горизонтальные полосы сверху вниз 10-ю градациями серого цвета от белого до черного так, чтобы каждая полоса соответствовала одной из градаций путем многократных заливок отдельных полос прямоугольника.

Материалы: бумага, акварель, кисти.

3.3 Двенадцатичастный цветовой круг

Задание 3.

Для введения в систему цветового конструирования создать двенадцатичастный цветовой круг, опираясь на основные цвета (в соответствии с рисунком 3).

Рисунок 3 - Двенадцатичастный цветовой круг

Методические указания:

1) *Основные цвета – желтый, красный, синий.*

Основные цвета должны быть определены с максимально возможной точностью. Три основных цвета первого порядка размещаются в равностороннем треугольнике так, чтобы жёлтый был у вершины, красный справа внизу и синий – внизу слева.

Затем данный треугольник вписывается в круг и на его основе выстраивается равносторонний шестиугольник.

2) В образовавшиеся равнобедренные треугольники мы помещаем три смешанных цвета, каждый из которых состоит из двух основных цветов, и получаем, таким образом, *цвета второго порядка*:

- жёлтый + красный = оранжевый;
- жёлтый + синий = зелёный;
- красный + синий = фиолетовый.

Затем на некотором расстоянии от первого круга мы чертим другой и делим полученное между ними кольцо на двенадцать равных частей, размещая основные и составные цвета по месту их расположения и оставляя при этом между каждыми двумя цветами пустой сектор.

3) В эти пустые сектора вводим *цвета третьего порядка*, каждый из которых создаётся благодаря смешению цветов первого и второго порядка, и получаем:

- жёлтый + оранжевый = жёлто-оранжевый;
- красный + оранжевый = красно-оранжевый;
- красный + фиолетовый = красно-фиолетовый;
- синий + фиолетовый = сине-фиолетовый;
- синий + зелёный = сине-зелёный;
- жёлтый + зелёный = жёлто-зелёный.

Таким образом, возникает правильный цветовой круг из двенадцати цветов, в котором каждый цвет имеет своё неизменное место, а их последовательность имеет тот же порядок, что в радуге или в естественном спектре.

Материалы: бумага, акварель, кисти.

3.4 Композиция в различных типах колорита

Все многообразие цветовых систем может быть сведено (схематически) к нескольким типам колорита: насыщенный (яркий); разбеленный (высветленный); ломаный (серый); зачерненный (темный); классический (гармонизированный).

Задание 4.

1) Построить композицию в насыщенном колорите размером 150 x 150 мм (в соответствии с рисунком 4а).

Методические указания:

Главный признак данного колорита – максимально возможная насыщенность его элементов.

Данный колорит характерен для городского фольклора, искусства кича, агитационной и рекламной графике, карнавального искусства, авангардной живописи (кубизм, футуризм, поп-арт, оп-арт) и др.

Сюжет композиции выбирается самостоятельно.

2) Построить композицию в разбеленном колорите размером 150 x 150 мм (в соответствии с рисунком 4б).

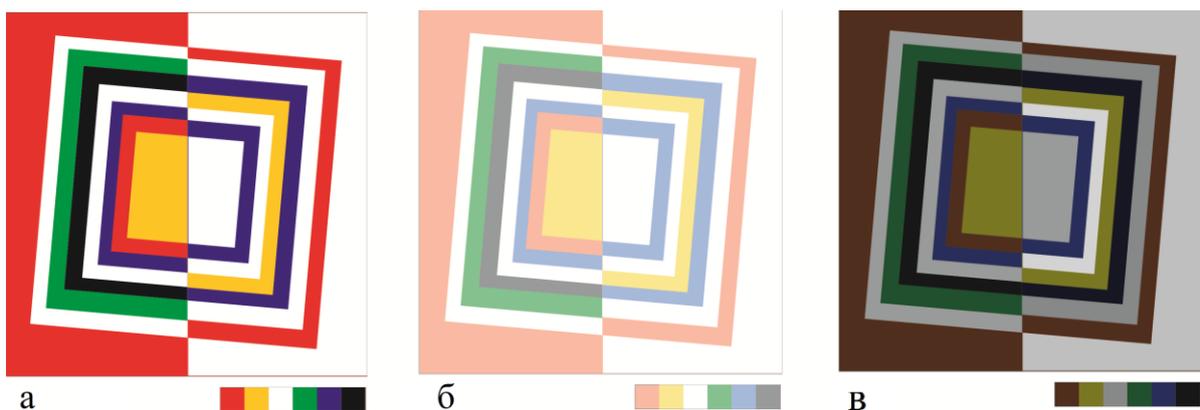

Рисунок 4 – Композиция в различных типах колорита: а – насыщенный колорит; б – разбеленный колорит; в – зачерненный колорит

Методические указания:

Разбеленный колорит – спокойный, светлый, прозрачный, в высшей степени гармоничный.

Данный колорит характерен для эпохи Возрождения, стиля рококо, стиля ампир, картин импрессионистов.

3) Построить композицию в ломаном (сером) колорите размером 150 x 150 мм.

Методические указания:

Для ломаного (серого) колорита характерно использование цвета с подмесью серого. Данный колорит характерен для стиля модерн, колорит городской публики, утомленной трудом и городской суетой и др.

4) Построить композицию в зачерненном колорите размером 150 x 150 мм (в соответствии с рисунком 4в).

Методические указания:

Зачерненный колорит характеризуется использованием темной цветовой гаммы. Характерен для прикладного искусства: японских ширм, чернолаковых изделий, жостовской росписи и др.

5) Построить композицию в классическом колорите.

Методические указания:

Для данного колорита характерно гармоничное единство цветов друг с другом.

Материалы: бумага, гуашь, акварель, кисти.

3.5 Композиция на ассоциативное мышление

Красота цветовых сочетаний и изобразительная сила цвета существуют в искусстве ради выражения чувств и идей человека.

Задание 5.

Выполнить композиции размером 150 x 150 мм на следующие ассоциации:

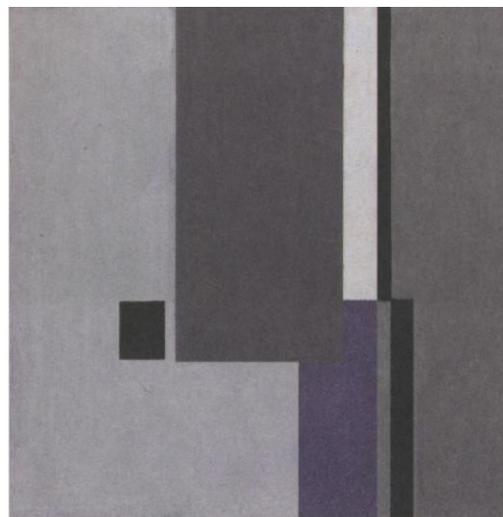
- 1) мягкое – жесткое;
- 2) сладкое – горькое;
- 3) молодое – старое;
- 4) веселое – грустное;
- 5) здоровое – больное.

Методические указания:

Для выполнения данных композиций необходимо построить ассоциативный ряд из цветовых сочетаний и элементов композиции, соответствующий каждому состоянию из пары. Противопоставить два состояния (в соответствии с рисунком 5).

а

б

Рисунок 5 – Композиция на ассоциации: а – мягкое; б – жесткое

Материалы: бумага, гуашь, акварель, кисти.

3.6 Композиция – контраст и нюанс

Задание 6.

- 1) Выполнить контрастную композицию размером 150 × 150 мм: элементы, образ контраста реализовать через следующие типы цветовых контрастов.

- а) контраст светлого и темного;
- б) контраст холодного и теплого;
- в) контраст дополнительных цветов;
- г) контраст по насыщенности;

Методические указания:

Необходимо определить пары взаимодополняющих цветов, тем самым, определив контрастные пары. Использовать сочетание перечисленных противоположностей.

2) Выполнить композицию с использованием нюансных цветовых отношений, элементов, форм, и т.д.

Методические указания:

Использовать нюансные цветовые отношения в соответствии с рисунком 6 (а, б).

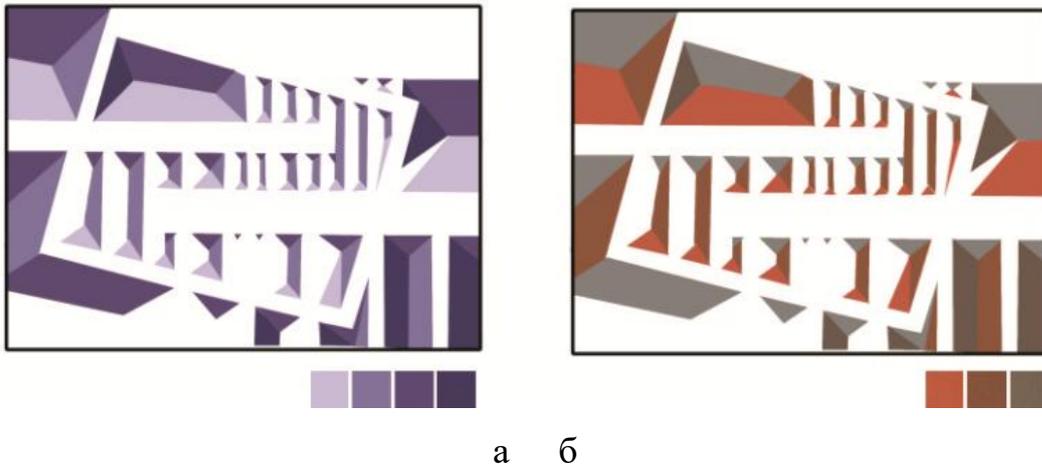

Рисунок 6 – Композиция “Контраст”:

а – контраст светлого и темного; б – контраст по насыщенности

Материалы: бумага, гуашь, акварель, кисти.

3.7 Композиция – цвет и пространство

Данная композиция на выявление взаимоотношение между цветом и формой, между цветом и пространством.

Задание 7.

Выполнить геометрическую композицию, в которой при помощи цвета выявить (в соответствии с рисунком 7):

- 1) связать фигуры между собой;
- 2) разобщить их, нарушить связи;
- 3) выделение центральной фигуры среди второстепенных;
- 4) создание иллюзии движения фигур (падение, взлет, круговорот и др.).

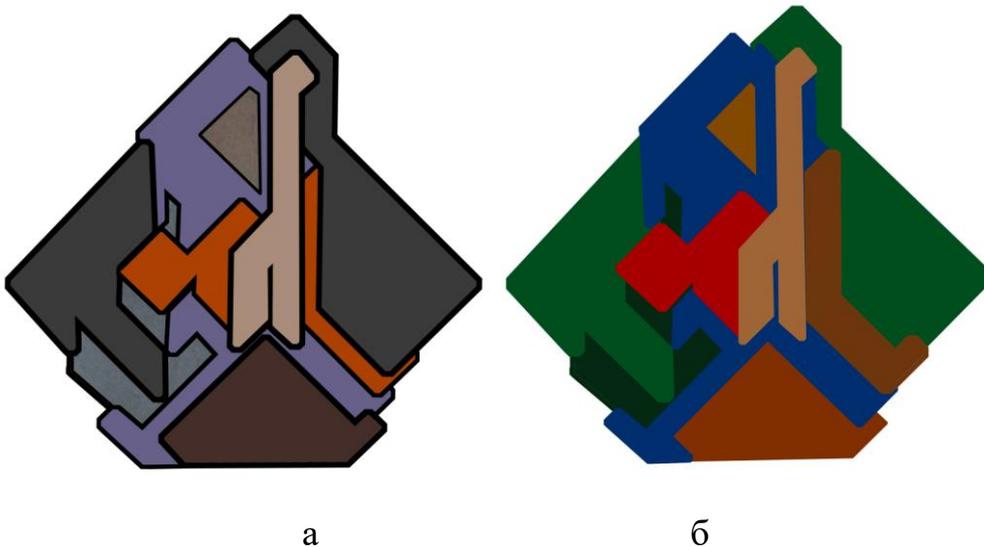

Рисунок 7 – Композиция “цвет и пространство”:

а – разобщение элементов композиции; б – уплощение объемной формы

Материалы: бумага, гуашь, кисти.

3.8 Композиция на выявление субъективно-индивидуальных предпочтений студента к цвету и формам

Субъективная предрасположенность к цвету говорит о внутреннем мире человека, то одновременно с этим и о способе его мышления, чувствах и

поступках. Внутренний склад человека, его внутренняя структура отражаются в его персональном цветовосприятии, в зависимости от индивидуального темперамента и характера человека.

Задание 8:

Студенту необходимо разложить его мироощущение на цветовые составляющие, композиционные элементы, и создать композицию, отражающую темперамент и характер студента.

Материалы: бумага, гуашь, акварель, цветные карандаши, кисти.

Список рекомендуемой литературы

1 Иванова О.Л. Выразительные возможности цвета. Желтый, синий, красный. - СПб.: Агент-ство образоват. сотрудничества, 2005. – 79 с.

2 Иттен Иоханнес. Искусство цвета/ Пер.с нем.и послесл. Л. Монаховой. - 4-е изд. - М.: Издатель Д. Аронов, 2007. Сурина М.О. История образования и цветодидактики (история систем и методов обучения цвету). - М.; Ростов н/Д: МарТ, 2003. – 348 с.- 94

3 Сурина М.О. Цвет и символ в искусстве, дизайне и архитектуре: Учеб. пособие для вузов. - М.; Ростов н/Д : МарТ, 2003. - 285с

4 Самые важные правила сочетания цветов / сост. С. Бояринова. - М.: Астрель: АСТ: Полиграфиздат, 2010. - 160 с

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего
профессионального образования
«Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»
Политехнический институт

Кафедра художественной и пластической обработки материалов

ЦВЕТОВЕДЕНИЕ И КОЛОРИСТИКА

Практическая работа
по дисциплине "Цветоведение и колористика"
по направлению подготовки
072500.62 –Дизайн (Профиль – Графический дизайн)

Проверил
преподаватель кафедры
ХПОМ
_____ И.О.Ф.
«__»_____ 201 г.

Выполнил
Студент группы №
_____ И.О.Ф.
«__»_____ 201 г.

Оглавление

Введение.....	2
1 Метод обучения и организация учебного процесса.....	2
2 Материалы и инструменты.....	3
3 Методические указания по выполнению практических заданий.....	3
3.1 Ахроматическая композиция.....	3
3.2 Таблица хроматических цветов.....	5
3.3 Двенадцатичастный цветовой круг.....	6
3.4 Композиция в различных типах колорита.....	8
3.5 Композиция на ассоциативное мышление.....	9
3.6 Композиция – контраст и нюанс.....	10
3.7 Композиция – цвет и пространство.....	12
3.8 Композиция на выявление субъективно-индивидуальных предпочтений студента к цвету и формам.....	12
Список рекомендуемой литературы.....	13