

Учреждение образования
«Белорусский государственный педагогический университет имени
Максима Танка»

Факультет эстетического образования
Кафедра художественного и педагогического образования
(рег.№ УМ 32-07-71-2014)

СОГЛАСОВАНО

Заведующий кафедрой

15 мая 2014 г.

СОГЛАСОВАНО

Декан факультета

28 мая 2014 г.

Т.С.Богданова

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
ЦВЕТОВЕДЕНИЕ

для специальностей: 1–03 01 06 Изобразительное искусство, черчение и
народные художественные промыслы

1–03 01 03 Изобразительное искусство и компьютерная графика

Составители: Г.В.Лойко, заведующий кафедрой художественного и педагогического образования учреждения образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка», доцент;

А.М.Шкороденок, старший преподаватель кафедры художественного и педагогического образования учреждения образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка»

Рассмотрено и утверждено

На заседании Совета БГПУ 26 июня 2014 г. Протокол № 9

2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.....	4
Теоретический раздел	
1. Содержание лекционного материала.....	6
Тема 1. Научные основы цветоведения.....	6
Тема 8 . Физические основы цвета и психофизические аспекты его восприятия.....	14
Тема 11. Цветовые ассоциации.....	23
Тема 12. Основы учения о цветовой гармонии и декоративности. Основы цветовой композиции.....	27
Тема 14. Цвет и форма.....	34
Практический раздел	
2. Содержание учебного материала к лабораторным занятиям.....	39
Тема 2. Монохромная композиция.....	39
Тема 3. Полярная композиция	39
Тема 4. Ахроматическая композиция.....	40
Тема 5. Полуахроматическая композиция.....	40
Тема 6. Полихромная композиция. Трехцветие	41
Тема 7. Цвет и фактура	42
Тема 9. Контрастный колорит.....	42
Тема 10. Ньюансный колорит.....	43
Тема 11. Цветовые ассоциации.....	43
Тема 13. Плоскостная (декоративная) цветовая композиция.....	44
Тема 14. Цвет и форма.....	44
3. Раздел контроля знаний.....	45
3.1. Перечень, рекомендуемых средств диагностики компетенций студента.....	45
3.2. Вопросы к экзаменам.....	45
4. Вспомогательный раздел.....	46
4.1. Список литературы.....	46
4.2. Программная документация.....	47

Пояснительная записка

Учебно-методический комплекс (УМК) по дисциплине «Цветоведение» разработан в соответствии с образовательным стандартом высшего образования первой ступени для специальности 1–03 01 06–01 «Изобразительное искусство и черчение. Народные художественные промыслы». Он регламентирует – учебно-методическую деятельность в образовательном процессе вуза.

Целью УМК является информационно - методическое обеспечение учебного процесса по дисциплине «Цветоведение».

К **основным функциям** УМК относятся:

- раскрытие требований к содержанию дисциплины «Цветоведение»;
- объединение в единое целое различных учебно-методических материалов, обеспечение преемственности и междисциплинарных связей в процессе освоения учебной дисциплины;
- управление учебной художественно-творческой деятельностью студентов по дисциплине «Цветоведение».

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Цветоведение» имеет следующую структуру:

- пояснительная записка (введение в УМК);
- теоретический блок, обеспечивающий теоретический и практический уровень освоения материала по видам ремесел (структура и краткая аннотация лекционных занятий); методические материалы и рекомендации по проведению лабораторных занятий; методические указания по выполнению творческих работ в материале и др.;
- контрольный блок, включает критерии оценивания знаний студентов по изучаемой дисциплине, вопросы к экзаменам;
- сопровождающий (вспомогательный) блок, содержит список основной и дополнительной литературы; учебно-программную документацию по дисциплине.

Представленный учебно-методический комплекс разработан в соответствии с действующей программой по дисциплине «Цветоведение», которая апробирована на кафедре художественного и педагогического образования Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка.

Структура данного комплекса обусловлена основной **целью** дисциплины - сформировать у студентов профессиональную теоретическую и практическую базу, включающую необходимые знания, навыки и умения, знания из смежных с цветоведением дисциплин художественного цикла и соответствующую ей систему представлений о содержании, структуре, формах и методах деятельности учителя по управлению учебной работой школьников. Подготовить выпускников высших учебных заведений к компетентной и профессионально-ориентированной деятельности в художественно-творческой и образовательной сфере.

Содержание дисциплины “Цветоведение” позволяет установить взаимосвязь творческого и научного подходов к использованию законов цветоведения в практической деятельности. Изучение этой дисциплины способствует развитию творческого потенциала выпускников вузов, умению

использовать цвет, его физические и психофизические свойства при решении художественно-образных задач любой степени сложности.

Задачи дисциплины:

- развить у студентов особое эстетическое восприятие действительности, связанное непосредственно с цветоощущением и оценкой гармоничных колористических сочетаний в природе и произведениях искусства;
- ознакомить студентов с правилами и закономерностями построения колористических композиций;
- сформировать знания об основных функциях цвета в процессе создания художественного произведения;
- ознакомить студентов с правилами и способами нанесения цвета на картинную плоскость, сформировать исполнительскую культуру в процессе художественно-творческой деятельности;
- научить студентов использовать законы зрительного восприятия цвета при разработке дизайнерских проектов;
- стимулировать процессы самореализации и самосовершенствования через воплощение идей в художественном произведении.

Содержанием дисциплины предусматривается тесная связь теоретического и практического материала, для того, что бы на лекциях и практических занятиях студенты имели возможность ознакомиться как с устоявшимися, так и с новыми тенденциями развития науки о цвете. Лекционный курс раскрывает следующие понятия: психофизическая система цвета; семантика и классификация цветов, их иерархия (главные и второстепенные); типы колорита (насыщенность, разбел, зачернение); цветовой тон; цветовая гармония; цветовые ассоциации (эмоционально-чувственные, физические); декоративность, символика цвета. Система практических заданий и упражнений позволяет и качественно расширить и закрепить эти и другие понятия непосредственно в процессе композиционно-колористической деятельности.

В результате изучения дисциплины студент должен **знать:**

- основные понятия и общие положения науки «цветоведение»;
- историю развития науки и ее современное состояние;
- место и роль цвета в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве, дизайне;
- особенности зрительного восприятия и основные закономерности изменения качественных характеристик цвета;
- законы цветовой гармонии и способы создания гармоничной цветовой композиции.

уметь:

- применять на практике теоретические знания о способах и приемах организации гармоничной цветовой композиции;
- самостоятельно анализировать композиционно-колористическую структуру произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства и дизайна;

- адекватно использовать законы и правила цветоведения для создания выразительного художественного образа в тематических композициях;
- использовать законы колористики в решении учебных и творческих задач по смежным дисциплинам;
- своевременно учитывать основные закономерности психофизического воздействия цвета при разработке дизайнерских проектов

Основными **технологиями** обучения, адекватно отвечающими целям изучения данной дисциплины, являются:

- технология проблемного обучения (самостоятельное решение проблемных задач, частично-поисковая и исследовательская работа);
- технология индивидуализации;
- саморазвивающая технология.

1. СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА

ЛЕКЦИЯ I.

Тема I. Научная основа цветоведения (2 часа)

Цель: ознакомление с историей возникновения и развития цветоведения как науки.

План лекции:

1. Предмет цветоведение. Основные закономерности цветового зрения. Понятие, классификация цвета. Основные и вторичные цвета. Смещение цвета. Основные принципы.
2. Основные этапы исторического развития науки о цвете. Цветовые системы. Цветовой круг. Научная классификация цвета (теория И.Ньютона).
3. Современные направления развития цветоведения. Практическое применение цветоведения в изобразительном искусстве.

Краткое содержание лекции

1. Предмет цветоведение. Основные закономерности цветового зрения. Понятие, классификация цвета. Основные и вторичные цвета. Смещение цвета. Основные принципы.

Цветоведение - наука о природе цвета, включающая знания о его основных свойствах и природных характеристиках, а также закономерностях восприятия. [2]

Цветоведение опирается на физические основы цвета, психоэмоциональный фундамент и учитывает представление общества о культуре цвета.

Цвет может реализовывать различные функции:

- эстетические,
- изобразительные,
- выразительные.

Цветом можно мыслить и конструировать. Цвет может лепить форму предмета, изображать красоту окружающего мира, выражать чувства, настроения, определенное эмоциональное состояние.

Цвет как явление изучается целым рядом наук.

Цветоведение - это анализ процесса восприятия и различения цвета на основе систематизированных сведений из физики, физиологии и психологии.

Цветоведение включает:

- физическую теорию цвета,
- теории цветового зрения,
- теорию измерения и количественного выражения цвета.
- субъективный аспект восприятия цвета. [1]

Ощущение цвета зависит от комплекса физиологических, психологических и культурно-социальных факторов. Первоначально исследования восприятия цвета проводились в рамках цветоведения; позже к проблеме подключились этнографы, социологи и психологи, что доказывает всю сложность изучаемого психологического вопроса цветоведения.

Важнейшей частью теории и практики цвета является его восприятие. Известно, что ощущение цвета вызывается световыми волнами определенной длины, которые существуют объективно, независимо от человека. С другой стороны, восприятие цвета невозможно без участия глаза.

Глаз человека способен различать около 120 цветов. Световые волны не имеют цвета; возникновение ощущения цвета происходит благодаря восприятию этих волн человеческим глазом и мозгом. Сетчатка глаза состоит из нескольких слоев нервных клеток, заканчивающихся рецепторами света – палочками и колбочками. Они являются микроскопическими приборчиками, в которых происходит принятие светового луча, его переработка и возникновение ощущения, которое затем передается в мозг. Палочки реагируют только на изменение яркости и не воспринимают цветов. Цветовое зрение обеспечивают колбочки. [5]

Многие современные теории цветового зрения базируются на *трехкомпонентной теории зрения*, высказанной в XVII веке русским ученым М. Ломоносовым. Эта теория была предложена Ломоносовым в виде гипотезы, а затем уточнена и развита в XVIII веке английским ученым Т. Юнгом и немецким ученым Г. Гельмгольцем. Зрительные ощущения возникают при изменении интенсивности попадающих на сетчатку красных, синих и зеленых излучений. Гельмгольц, будучи офтальмологом, препарировал человеческий глаз и экспериментально доказал, что *человек воспринимает красные, синие и зеленые излучения, именно, они являются основными цветными лучами, благодаря смешению которых можно увидеть все богатство природных цветов*. Трехцветная теория зрения позволяет объяснить возникновение ощущений различного цветового тона, светлоты и насыщенности. Она объясняет и явление дополнительных цветов (пара цветов, сочетание которых дает белый цвет). [2]

Таким образом, природа цветового зрения включает ощущение цвета как явления, обусловленного воздействием на глаз материи, существующей объективно, независимо от человека и субъективной способности сетчатки глаза воспринимать эти воздействия, вызывать цветовые ощущения и эмоции связанные с ними. На характер восприятия цвета оказывает влияние нескольких факторов: эмоциональное состояние наблюдателя, его возраст, воспитание, состояние здоровья глаз и т.д. [3]

И так, *под цветом надо понимать ощущение, возникающее в органе зрения человека при воздействии на сетчатку глаза световых волн*. [Сенько]

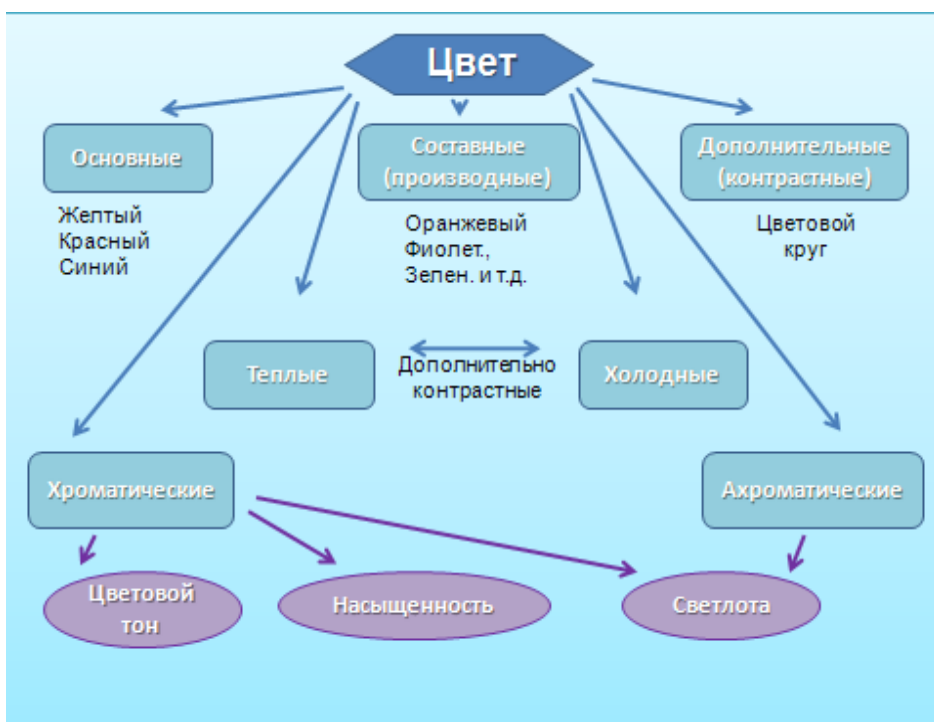
Все цвета делятся на хроматические и ахроматические. Хроматические (греч. *chromos* - цвет) – спектральные цвета и их смеси. Белый, серый, черный цвета называются ахроматическими (греч. *achromos* - бесцветный).

Хроматические цвета отличаются от ахроматических тем, что обладают тремя основными характеристиками:

Цветовой тон – качество цвета, в отношении которого этот цвет можно приравнять к одному из цветов спектральных или пурпурных, т.е. собственный цвет

Насыщенность – степень отличия хроматического цвета от равного по светлоте ахроматического. Эталонем насыщенности принято считать цвета спектра. Чем ближе цвет приближается к спектральному и чем сильнее его отличие от серого, тем он насыщеннее.

Светлота – степень отличия данного цвета от черного и белого (характеризует отношения светлее-темнее). Светлота может находиться в прямой зависимости от насыщенности цвета (темно зеленый). Светлота может зависеть и от того, на каком фоне предмет рассматривается. Ахроматические цвета отличаются друг от друга только по светлоте. [6]

Под основными (первичными) цветами, при смешении которых получают все остальные, подразумевают такие цвета, как – красный, синий, желтый.

Вторичными (или составными) называются цвета, полученные при составлении первичных – оранжевый, зеленый и фиолетовый.

Смешанные цвета – все остальные, получаемые смешением цветов друг с другом или с ахроматическими цветами.

Можно выделить группы теплых (красный, оранжевый, желтый) и холодных (синий, фиолетовый) цветов.

Художнику следует знать законы образования цвета смесей красок. Эти законы были сформулированы Гельмгольцем во второй половине XIX в., хотя

уже Аристотель заметил разницу между двумя типами смешения цветов: слагательным (аддитивным) и вычитательным (субтрактивным).

→ *Виды слагательного смешения:*

1. Пространственный – совмещение в одном пространстве различно окрашенных световых лучей. Примером может служить декоративное освещение, цирковое, театральное.
2. Оптический – образование суммарного цвета в органе зрения, тогда как в пространстве слагаемые цвета разделены. Например, живопись мелкими мазками (пуантилизм).

Наукой выявлены три основных закона оптического смешения цветов.

Первый закон – для всякого хроматического цвета имеется другой, дополнительный к нему; при смешении (цветных лучей) эти два цвета дают в сумме ахроматический (белый, серый). Дополнительные цвета находятся в спектральном круге Ньютона друг против друга. Основные дополнительные пары цветов – красный и зелено-голубой; фиолетовый – желто-зеленый; желтый и синий.

Второй закон – смешиваемые цвета (только не дополнительные) вызывают ощущение нового цвета. Например, красный и желтый дают оранжевый цвет.

Третий закон – одинаковые цвета дают и одинаково выглядящие смеси. Например, смешивание одинаковых по цветовому тону, но разных по насыщенности; ахроматические с ахроматическими цветами. [2]

→ Второй тип смешения цветов – *вычитательное смешение* (субтрактивное). Сущность его заключается в вычитании из светового потока (луча белого света) какой-либо его части путем поглощения. При смешении максимальных значений всех трех компонентов должен получиться черный цвет. При полном отсутствии краски образуется белый цвет (белая бумага). Этот процесс имеет место лишь при взаимодействии света с материальным телом, напр.: а) при смешении красок; б) при наложении полупрозрачных красочных слоев; в) при всех видах отражения и пропускания света. Для получения всех цветов путем вычитательного смешения достаточно 3 красок: красной, желтой и синей.

2. Основные этапы исторического развития науки о цвете. Цветовые системы. Цветовой круг. Научная классификация цвета (теория И.Ньютона).

История цветоведения может помочь понять проблему цвета, показать развитие цветоведения как науки в разных аспектах. Она берёт своё начало с *первобытных времён*, когда в обществе была своя цветовая культура, свой цветовой язык восприятия. В Древнем Востоке появилась своя цветовая символика, повлиявшая на цветовую культуру Европы и Азии.

В эпоху античности (Древняя Греция) появляется попытка классификации цветов по естественнонаучному принципу, т.е. исходя из свойств цветов, наблюдаемых в реальной действительности. Заслуга создания первой научной системы принадлежит Аристотелю (IV в. до н.э.).

который заметил, что цвет теснейшим образом связан со светом. Если считать темноту инобытием света, *различные хроматические цвета – это различные степени смешения света с темнотой.* Но так как свет можно представить белым цветом, а тьму черным, то основными цветами оказываются белый и черный. Все остальные цвета представляют собой смешение белого и черного в различных пропорциях. Вероятность этой теории была полностью доказана в новое время.

В эпоху Возрождения появляется новый принцип классификации цветов, который исходит не из мифологии и религии, а из практики живописи. Создателем новой цветовой системы явился Леонардо да Винчи (XV – XVI вв.). Он считал, что основных цветов шесть: красный, желтый, зеленый, синий, белый, черный. Это были, по существу, названия красок, составляющих полную палитру живописца. Вместе с тем и все многообразие цветов в природе сводилось к этим основным цветам или их смесям. В это же время были распространены и другие теории цвета (другие системы цветов), повторяющие то, что было известно в древности или в средневековье.

Только в XVII в. возникла физическая теория цвета, которую мы называем научной в современном понимании этого слова. Заслуга создания этой теории принадлежит великому английскому ученому И. Ньютону. Он разложил белый солнечный свет на *ряд спектральных цветов*: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый и доказал, что этот ряд цветов и их порядок являются постоянными. Изогнув спектр в виде кольца, Ньютон получил первый в истории *цветовой круг* (7-ступенчатый).

Спектр (лат. *Spectrum* – представление, образ) образуется потоком лучей света с разной длиной световой волны, путем пропускания луча света через стеклянную призму. [3]

Кроме спектрального круга Ньютона существуют и другие цветковые круги, в которых различное количество цветов, но неизменным остается спектральная последовательность цветов.

Немецкий поэт И. В. Гете в XVIII – нач. XIX вв., разложив напротив основные контрастные цвета, Гете построил 6-ступенчатый цветовой круг; также предложил треугольник в качестве спектральной системы.

Цветовой круг Ньютона.

В цветовых кругах Ньютона и Гете, систематизировались лишь спектральные цвета. А так как, каждый цвет может изменяться по светлоте и насыщенности, то необходимо было создание такой модели, которая бы учитывала все изменения цветов по этим параметрам. В настоящее время существует уже множество таких моделей-систем. Основная идея, на которой они базируются, - это идея трехмерности цвета и «цветового тела».

Впервые объемная система была предложена в XVIII веке немецким ученым И. Ламбертом (систематизация цветов в виде пирамиды; отражены изменения цвета по светлоте и насыщенности).

В начале XIX века немецкий живописец Ф.О. Рунге предложил цветовую систему в виде шара, отображающую изменения цвета по светлоте и насыщенности).

В 1865 году художник Рудольф Адамс изобрел «аппарат для определения гармонических цветовых сочетаний» - «хроматический аккордеон». Цветовой аккордеон Адамса состоял из цветового круга, разделенного на 24 сектора, а каждый из секторов был разделен на 6 степеней по светлоте. К цветовому кругу были изготовлены пять шаблонов, в которых были симметрично вырезаны 2, 3, 4, 6 и 8 отверстий по размерам секторов.

В этом же веке были составлены системы цвета, учитывающие классификацию цветов в трехмерном пространстве – системы В. Оствальда и Г. Манселла. В обеих системах были приняты три основные характеристики цвета: насыщенность, светлота и цветовой тон; обе обладают не только возможностью точной характеристики любого цвета, но и общих рекомендаций по составлению цветовых гармоний. [2]

Идею шестицветного цветоряда развивали учёные Шопенгауэр, Рунге, Ломоносов, Делакура, Ван Гог, Кандинский.

3. Современные направления развития цветоведения. Практическое применение цветоведения в изобразительном искусстве.

Крупные открытия в области цветоведения происходят в XX веке. На их основе создаются лазеры, голография, компьютерная графика. Цветоведение также повлияло на художников разных направлений (оптическое, кинетическое искусство, ташизм и т.п.).

Комплекс цветовых проблем вызывает реальную необходимость координации изучения различных сторон феномена цвета, требует осознания цветовой проблематики, выходящей за рамки многих отраслей знания и сфер деятельности. Роль цвета в нашей жизни многообразна, цвет входит в структуру мышления, является компонентом объемно-пространственного окружения, частью материальной и духовной культуры.

Цветовое решение среды обитания, которую мы для себя создаём, обладает огромным воздействием на психику и здоровье, на функционирование процессов жизнедеятельности людей. Возросшая

интенсивность применения цвета в жизни современного человека, количественный рост искусственных цветоносителей, усиливающаяся тяга к повышению цветности окружающей среды — это факты позволяющие выделить особенности, характерные для сложившегося в области цвета положения на современном этапе нашего общества.

Очень важно любому специалисту, работающему с цветом, знать закономерности построения цветовых гармоний и цветовых композиций. Пользоваться ими необходимо творчески, учитывая место их применения — живопись, архитектура, различные виды дизайна и т.д.

Цвет является одним из важных средств художественной выразительности в изобразительном искусстве. Теоретики искусства, педагоги и психологи (Р. Арнхейм, А.Б. Бакушинский, А.А. Мелик-Пашаев и др.) отмечали сложность процесса художественного восприятия. Они подчеркивали значимость творческого переживания, осмысления и оценки произведения искусства, указывали на то, что «умение видеть и переживать» требует усилия и подготовки. Практическое освоение средств художественной выразительности, применение разнообразных художественных материалов являются важными условиями, способствующими развитию умений воспринимать художественно-образную основу произведения.

Под цветом в изобразительном искусстве надо понимать не действительный цвет (окраску предмета), а видимый (обусловленный) цвет. Видимый цвет оказывается значительно измененным по сравнению с действительным. Видимый цвет предмета зависит от удаления предмета, от цвета и силы освещения и от окружающей среды. При этом он изменяется по трем свойствам: по светлоте, цветовому оттенку и насыщенности. Локальная окраска предмета подвержена изменениям в зависимости от условий освещения, окружения и пространства.[6]

Наибольшее значение для создания художественного образа имеют отношения между цветовой реальностью и цветовым воздействием, между тем, что воспринимается глазом, и тем, что возникает в сознании человека. Оптические, эмоциональные и духовные проявления цвета в искусстве живописи взаимосвязаны.

Литература:

1. Бесчастнов, Н.П., Кулаков, И.Н. и др. Живопись: учеб. Пособие для студ. высш. учеб. заведений/ Н.П. Бесчастнов, И.Н. Кулаков и др. —М.: ВЛАДОС, 2004.
2. Буймистру, Т. Колористика: цвет — ключ к красоте и гармонии/ Т. Буймистру. — М.: Издательство «Ниола-Пресс», 2010.
3. Кулененок, В.В. Цветоведение: учеб. Пособие/ В.В. Кулененок. — Минск: Беларусь, 2012.
4. Миронова Л. Н. Цвет в изобразительном искусстве: Пособие для учителей /Л. Н. Миронова.- Мн.: Беларусь, 2002.

5. Сенько, Д.С. Основы композиции и цветоведения в художественно-оформительском искусстве: учеб. Пособие/ Д.С. Сенько. – Минск: Беларусь, 2007.
6. Яшухин, А.П., Ломов, С.П. Живопись: учебник/ А.П. Яшухин, С.П. Ломов. – М.: Издательство «Агар», 1999.

Вопросы для самоконтроля:

1. Дайте определение цветоведению.
2. Что такое цвет?
3. Каковы основные закономерности цветового зрения?
4. Какие цвета «основные» и «вторичные»?
5. Дайте классификацию цвета.
6. Чем отличаются хроматические цвета от ахроматических?
7. Дайте определение понятиям «цветовой тон», «насыщенность», «светлота».
8. Назовите типы смешения цветов.
9. Назовите виды слагательного смешения.
10. Сущность вычитательного смешения.
11. Обозначьте этапы исторического развития науки о цвете.
12. Кому принадлежит заслуга создания первой научной цветовой системы?
13. Что такое спектр?
14. Сущность теории цвета по И. Ньютону.
15. Тенденции развития цветоведения на современном этапе.

ЛЕКЦИЯ II.

Тема 8. Физические основы цвета и психофизиологические аспекты его восприятия (2 часа).

***Цель:** ознакомление с природой света и цвета, категориями цветовой эстетики.*

План лекции:

1. Природа света и цвета.
2. Категории эстетики, семантики, символики цвета. Роль цветовой символики в народном творчестве.
3. Цветовой образ как итог колористической деятельности.

1. Природа света и цвета.

Учение, представляющее собой совокупность данных физики, физиологии, психологии, относящихся к цвету, называется цветоведением.

Цветоведение включает физическую теорию цветового зрения, вопросы измерения и количественного выражения цвета (колориметрии), влияния цвета на человека, рассматриваемые с точки зрения физиологии, психологии и эстетики.

В 1676 году сэр Исаак Ньютон с помощью трехгранной призмы разложил белый солнечный свет на цветовой спектр. Подобный спектр содержал все цвета за исключением пурпурного.

Ньютон ставил свой опыт следующим образом: солнечный свет пропускался через узкую щель и падал на призму. В призме луч белого цвета расслаивался на отдельные спектральные цвета. Разложенный таким образом, он направлялся затем на экран, где возникало изображение спектра. Непрерывная цветная лента начиналась с красного цвета и через оранжевый, желтый, зеленый, синий заканчивалась фиолетовым. Если это изображение затем пропускалось через собирающую линзу, то соединение всех цветов вновь давало белый цвет.

Каждый цвет постепенно и незаметно без резких границ переходит в другой, образуя множество промежуточных цветов. Призма разделила составляющий луч электромагнитной волны на группы коротких, средних и длинных. Короткие волны, воздействуя на наш зрительный аппарат, дают ощущение синих и фиолетовых цветов, более длинные волны – красных и желтых цветов. Световые волны сами по себе не имеют цвета. Цвет возникает лишь при восприятии этих волн человеческим глазом и мозгом.

Цвет – это ощущение, которое возникает в органе зрения человека при воздействии на него света (потоков видимого излучения).

Свет принадлежит к сложнейшим явлениям природы. На протяжении многих веков исследователи (И. Ньютон и др.) говорили, что свет состоит из быстро движущихся частиц, которые называли «корпускулами». Датский ученый Х. Гюйгенс утверждал, что свет состоит из волн. Т. Юнг поставил ряд опытов с дифракцией света (рассеивание – волновая природа). Немецкий ученый М. Планк к началу XX века доказал, что энергия излучения может существовать лишь в виде крошечных сгустков – квантов (частица – фотон). Современная наука доказывает двойственность природы света. [1]

Таким образом, окружающий мир в цвете человек видит благодаря двум факторам: объективному – свету; субъективному – зрению.

К объективному фактору относятся тела, излучающие собственный свет: солнце, раскаленный металл, газы, костер, осветительные приборы, которые называются первоисточником света. Свет первоисточников называется прямым. Падая на окружающие предметы и объекты, часть лучей прямого света поглощается телами, а часть отражается. В результате сами предметы и объекты становятся источниками отраженного света (луна,

земля). Отраженный от предмета свет в свою очередь, падая на соседние предметы, вызывает рефлексы. Таким образом, видимые предметы и объекты в природе освещены прямым и отраженным светом. Первый - *прямой* – *определяет характерную окраску тела на свету, освещенные места, блики.* Второй – *отраженный* – *окраску теней, полутонов и рефлексов.* [7]

Цвет — это свойство тел вызывать определенное зрительное ощущение в соответствии со спектральным составом и интенсивностью отражаемого или испускаемого, или видимого излучения.

Восприятие цвета – сложный процесс, обусловленный физическими, физиологическими и психологическими стимулами. Современная наука выделяет в цветовом зрении два качественных уровня – ощущение цвета и восприятие цвета.

Ощущение воспринимается как простейший психический акт, непосредственно обусловленный физиологией зрения. А восприятие – более сложный процесс, связанный с рядом закономерностей психологического порядка и условиями наблюдения. С точки зрения психологии зрительного восприятия, цвета одного и того же качества не всегда одинаковы не только для разных людей, но и для одного человека. Это обусловлено влиянием конкретных особенностей наблюдения.

Одним из аспектов восприятия цвета является расстояние. При увеличении дистанции наблюдения цвета изменяют свои качества: темные цвета высветляются, а светлые затемняются. Желтые цвета будут оранжеветь, зеленые - голубеть, голубые – зеленеть и т.д. Изменение цветового тона по законам цветовой перспективы (эффект Берцольда-Брюкке) связано с тем, что с увеличением расстояния слой воздуха становится толще, а воздух не является абсолютно прозрачной атмосферой (частички пыли, капельки воды и т.д.).

Другой немаловажный аспект в восприятии цвета - освещение. Чувствительность глаза к отдельным цветам изменяется в зависимости от освещения. При изменении уровня освещенности только понижается чувствительность глаза к различению цветовых тонов, но и происходит смещение этой способности в сторону коротковолновой части спектра. Так при переходе дневного освещения в сумеречное, желтые и красные цвета темнеют, а синие и фиолетовые – светлеют. При повышении уровня освещенности фиолетовые – краснеют, голубые становятся более теплыми. [1]

Еще одним аспектом в восприятии цвета являются контрасты.

Контраст (от фр. – резкое различие противоположность) – противопоставление и взаимное усиление двух соотносящихся качеств. Контрасты по их природе и назначению многообразны.

Контрасты способствуют выявлению существенного; подчеркивают характерные свойства и особенности; усиливают экспрессивность и пластичность целого.

Контрасты разделяются на две группы - *ахроматический* (световой) и *хроматический* (цветовой).

В каждой из групп различают три вида контраста: *одновременный, пограничный (или краевой) и последовательный*.

Одновременный световой контраст. Художники часто сталкиваются с явлениями ахроматического, или светового, контраста, суть которого заключается в том, что светлое пятно на темном фоне кажется светлее, а темное на светлом темнее, чем оно есть на самом деле. В первом случае контраст называют положительным, во втором случае - отрицательным. Условно пятно, окруженное более светлым или темным тоном, называют «реагирующим полем», а фон - «индуктирующим полем».

Одновременный световой контраст зависит:

- от размера площадей реагирующего и индуктирующего полей. Чем меньше реагирующее поле, тем сильнее в силу контраста оно высветляется. При равной яркости большая площадь реагирующего поля всегда кажется темнее меньшей площади индуктирующего поля.
- от конфигурации реагирующего поля (круг, кольцо, квадрат или буква на одном и том же фоне в равных условиях освещения сопровождаются контрастом различной силы)
- от расстояния между реагирующим и индуктирующим полями. Сила контраста уменьшается при увеличении расстояния между контрастирующими полями. Одновременный световой контраст проявляется не только в потемнении или посветлении реагирующих полей, но и в кажущемся изменении их размеров

Кажущееся изменение линейных размеров при одновременном световом контрасте называется иррадиацией.

Одновременный цветовой контраст. Этот контраст возникает при взаимодействии двух хроматических цветов или хроматического цвета с ахроматическим, в результате чего происходит видимое изменение цветового тона, сопровождающееся одновременным изменением его светлоты и насыщенности. Например, в окружении красного цвета серый - приобретает зеленый оттенок; зеленого - розовый; желтого - синеватый. Так и с хроматическими цветами приобретают оттенки дополнительного цвета к цвету фона. При рассмотрении дополнительных цветов с близкого расстояния заметно повышение насыщенности и светлоты (яркости) цветов, новых же оттенков в восприятии этих цветов не возникает. При рассмотрении дополнительных цветов с далекого расстояния вступает в силу закон оптического смешения цветов, сопоставляемые дополнительные цвета тускнеют и в целом превращаются в серое пятно.

Пограничный контраст. Явления пограничного цветового контраста возникают на границе двух смежных цветовых тонов. Например, желтый цвет на границе соприкосновения с красным цветом приобретает зеленоватый оттенок, а в отдалении от красного цвета эффект ослабевает. Если площадь реагирующего поля велика по отношению к площади индуктирующего поля, возникает пограничный контраст. Пограничный световой контраст проявляется тогда, когда рядом расположены две полосы, различные по

светлоте. Часть светлого участка, находящаяся рядом с темным, выглядит светлее, чем остальной светлый участок

Явления пограничного цветового и светового контрастов возникают в том случае, если контрастирующие цвета расположены непосредственно друг около друга, и практически совершенно исчезают, если между контрастирующими цветами расположена хотя бы очень узкая темная или светлая полоса.

Последовательный контраст. Когда мы переводим взгляд с одного цветового тона на другой, на последнем наблюдается оттенок цвета, несвойственный ему, что объясняется остаточным раздражением сетчатки глаза при восприятии предыдущего цветового тона, так как цветовое и световое ощущения имеют длительность и продолжаются еще некоторое время, а предыдущий цветовой тон уже исчез из поля зрения. Например, если перевести взгляд с ярко-красного предмета на серую поверхность, то возникает зеленоватый оттенок серого цвета.[7]

Цвет – мощное средство воздействия на психику человека.

У истоков культуры цвет был равноценен слову. Цветовой образ является аналогом высказывания, т.е. допускает закономерную "проекцию" содержания в категориальную систему развитых форм значений, в том числе вербальных. Отсюда, «язык цвета» сопоставим с речью, и обладает ее функциями: коммуникативной, номинативной, выразительной и побудительной.

Свет и цвет оказывают мощное воздействие на формирование психофизиологического статуса организма человека. Это влияние, в первую очередь, опосредуется деятельностью нервной системы.

Теплые цвета, как правило, вызывают бодрое настроение – их называют активными; холодные, наоборот, успокаивают, их называют пассивными. Большая интенсивность цвета, действующая на человека длительное время, утомляет зрение, яркая окраска надоедает и раздражает. [5]

Исследователь Б. Наливина разделяет следующие психологические характеристики цвета:

1. Характеристика по физическим аналогиям (теплые — холодные, легкие - тяжелые, близкие - отдаленные и т.д.);
2. Характеристика по воздействию на нервную систему (активные - пассивные, бодрящие - утомляющие, успокаивающие - возбуждающие);
3. Характеристика по эмоциональному настрою (праздничные - будничные, веселые - грустные, спокойные - беспокойные и т. д.).

Цвет является мощным источником воздействия на психику человека и его эмоциональное состояние. Работать с цветом нужно очень осторожно и желательно ознакомившись с природой цвета и законами построения цветовых композиций.

2. Категории эстетики, семантики, символики цвета. Роль цветовой символики в народном творчестве.

Эстетические аспекты воздействия цвета могут быть изучены по трем направлениям:

- чувственно-оптическому (импрессивному), т.е. четкие переходы цвета в природе, свет в различные часы суток /Веласкес, Ян Ван Эйк, Шарден, К. Моне, Дега/;

- психическому (экспрессивному), т. е. воздействие на психологическое состояние /Эль реко, Грюневальд/;

- интеллектуально-символическому (конструктивному), т. е. как символ принадлежности к определенным социальным слоям, символический знак.

Цвет издавна обладал полифункциональным значением. Цветовые системы появляются в культуре разных народов вместе с первыми космогоническими мифами, с первыми магическими обрядами и ритуалами.

Началом всякой систематики обычно бывает выделение главного из всех явлений и вещей. Исследования древнейших культур (каменного века) показывают, что уже в это время люди придавали особое значение трем цветам: *красному, черному и белому*. Этими красками обычно делали росписи в пещерах. Все три цвета первичной триады, прежде всего, имели магический и символический смыслы [3].

Ключ к пониманию этих смыслов был определен исследователями примитивных культур (В. У. Тернер, В. Кабо и др.). Именно в этой триаде «закодированы» все жизненно важные для них понятия и ценности:

- *Красный*: кровь, пища, убийство, здоровье, жизнь радость.
- *Белый*: благо, чистота, главенство, охотничья доблесть, щедрость, плодовитость, возмужание, поминание предков.
- *Черный*: зло, неудача, страдание, болезнь, колдовство, смерть, ночь; он также связан с понятием о любви и браке.

Символика и семантика цвета опираются на объективные особенности нашего интеллекта. В психологии наиболее популярна так называемая теория ассоциаций: зеленое - весна, пробуждение, надежда; синее - небо, чистота; желтое - солнце и жизнь; красное - огонь и кровь; черное - темнота, страх, неясность, смерть. Такая мотивировка дополняется мифологическими, религиозными и эстетическими воззрениями, где выбор цветов предопределен более широкими символическими представлениями о назначении каждого цвета:

- белый - святость, чистота, невинность, божественный свет;
- серый - смирение и победа духа над телом;
- коричневый - отречение от мира;
- тускло-желтый - деградация, ревность, предательство;
- зеленый - триумф жизни, надежда на воскресение, духовное посвящение в тайну;
- синий - цвет небес, божественной любви и истины;
- фиолетовый - страдание и покаяние. [6]

Эмоциональное и символическое значение цветов устанавливалось веками. Многие из цветов, объединенных культурой и временем, можно понять только с точки зрения истории. В современном искусстве живет

цветовая палитра традиционного народного творчества. Эти традиции складывались веками и шлифовались многими поколениями людей. Кровная связь народного искусства с жизнью, трудом, бытом народа обусловила историческую преемственность цветовой гаммы народной культуры.

В народном творчестве с понятием света и красоты теснейшим образом связано представление о *белом цвете* как источнике и существенном признаке красоты. Источник всех других цветов, белый цвет, рожденный солнечным светом, в фольклоре и народном быте стал символом моральной чистоты, красоты и святости. Если свет представлялся благом и красотой, то естественно, его источник – солнце – был высшей и универсальной мерой красоты. Народная загадка, означающая солнце, представляет его красной девушкой: «Красна девушка в окно глядит». Прекрасное человеческое лицо уподоблялось круглому диску солнца. Опираясь на этот мотив народной эстетики, средневековое христианское искусство стало изображать святых и ангелов в ареоле солнечного сияния или с золотым венчиком вокруг головы. Предвестница солнца, утренняя заря Венера, у белорусов получило имя богини Лады, а в народных песнях слово «ладо» означало нежно любимого друга, жениха или невесту. Отсюда происхождение белорусских слов «ладзіць» - жить в согласии, «лад» - согласие и любовь, «ладны» - хороший, красивый. Слово «красна» - это постоянный эпитет весны. Весенний месяц апрель, когда под живительными лучами солнца оживает растительность и начинается «красование» (цветение) земли, у белорусов называется «красавік» (от слов «краса», «красаваць»)

Земля оживает и красуется под влиянием солнечного света и тепла. Источником этих благ является не только солнце, но и огонь. С древнейших времен огонь представлялся народной художественной фантазии как сын солнца, то есть опять-таки как благо и красота. Свойством света и его источников является чистота, блеск и *красный цвет*, которые в народном творчестве выступают в качестве источника и меры прекрасного. Яркое сияние солнца и огня, насыщенный красный цвет утренней зари уподоблялись блеску золота, серебра, самоцветных камней, стекла и горного хрусталя – постоянных атрибутов прекрасного в фольклоре. Непременными и постоянными эпитетами многих жанров фольклора являются выражения типа: красно солнышко, ясный месяц, заря-заряница – красна-девица и т. п. [2].

Солнечный свет выступает в народном представлении как субстанция красоты, верховная красота и причина всяческой земной красоты: белого цвета как существенного признака света, красного света, огня и драгоценных металлов, яркости и блеска.

Таким образом, цвет является одним из признаков, определяющих естество объекта. Цвет может определять смену смыслов вещи. На примере влияния цвета можно видеть, как материальные качества объекта "делают" знак, управляя его содержанием.

3. Цветовой образ как итог колористической деятельности.

Цветовым образом можно назвать творчески воссозданную в художественном произведении посредством цвета форму истолкования и освоения мира.

Совокупность всех цветов, цветовой строй художественного произведения называется *колоритом*. Колорит - система цветов, выражающая какую-либо мысль, чувство, состояние природы или человека. Эстетически полноценный, совершенный, ясно воспринимаемый зрителем колорит – это связанная цельность; все цвета в этой системе чем-то связаны и объединены.

Интересное определение дано колориту старейшим советским колористом С.С.Алексеевым в книге «О колорите». В данном им определении подразумевается, во-первых, что эстетически полноценный, совершенный, ясно воспринимаемый зрителем колорит – это связанная целостность; все цвета в этой системе чем-то связаны и объединены. Связующим фактором может быть:

- а) одинаковая степень чистоты цветов (или смешанности);
- б) обобщающий «налет» какого-либо одного цвета;
- в) светотеневая «вуаль»;

г) некоторые композиционные приемы размещения цветowych пятен на картине, объединяющие даже «не родственные» цвета.

Проблема цветовой гармонии произведения не разрешима без понятий колорита и его типов. Вопрос колорита характерен для всех жанров искусства. Четкой и однозначной формулировке это понятие не поддается, но описательно его можно определить как систему цветов, выражающую какую-либо мысль, чувство, состояние природы или человека. Сам термин «колорит» вошел в лексикон художников лишь в 18 в. и произошел от лат. «color» - «цвет», «краска». Развитие науки о цвете привело в дальнейшем к более глубокому и всестороннему осмыслению понятия «колорит». По определению Гегеля, эта некая особая способность художника распоряжаться цветом «заключается в употреблении всех красок так, чтобы обнаружилась независимая от объекта игра отражений, составляющая вершину колорита, взаимопроникновение цветов, отражение рефлексов, которые переливаются в другие отражения и носят столь тонкий, мимолетный характер, что здесь начинается переход в музыку».

В истории изобразительного искусства все многообразие цветowych систем может быть сведено к нескольким типам колорита.

1. Насыщенный (яркий) колорит.

Этот тип колорита построен на чистых цветах: красный, желтый, зеленый, синий, белый, черный. Эта палитра может быть сокращена до трех или двух цветов, а может быть, и расширена за счет промежуточных цветов спектра – оранжевого, голубого, фиолетового, пурпурного.

Главный признак этого колорита – максимально возможная насыщенность его элементов. В истории искусства он встречается часто: в «примитивных» культурах, в народном «крестьянском» искусстве, в детском творчестве, в агитационной и рекламной графике, в авангардных течениях живописи 20 в., в геральдике и др. Но иногда значение ярких красок

негативно. Если чистые цвета не гармонируют между собой, они создают впечатление пестроты, а пестрота – явление скорее безобразное, чем прекрасное.

Классическое искусство широко пользуется чистыми цветами и не избегает яркого колорита. Так, в живописи Возрождения, классицизма, барокко, романтизма чуть ли необязательным приемом было размещение на переднем плане крупных пятен насыщенных основных цветов. Но цвета этих пятен подвергались гармонизации. Опасность пестроты возникает вместе с уплощением живописи, отказом от иллюзорной передачи пространства и трехмерной формы. Яркий колорит плохо согласуется с принципом натуральности, но гораздо лучше – с принципом содержательности и выразительности, если художник добивается символического звучания своей картины («Купание красного коня» К. С. Петрова-Водкина).

2. Разбеленный (высветленный) колорит.

Светлые тона – желтый и белый – высоко ценились в древности и средневековье. Известно применение их в одежде, архитектуре, скульптуре и прикладных искусствах. Но примеры светлых гамм в живописи или архитектурной среде не так многочисленны, как отдельных светлых «вещей», зданий или статуй.

Высветленный колорит появился в эпоху Возрождения. Он выражал иное отношение человека к миру, чем в средние века. Теперь человек стал «хозяином своей судьбы», центром вселенной, оттеснив Бога несколько в сторону.

Затем высветленный колорит появляется в искусстве 18 в., в стиле рококо. Светлые наряды женщин и мужчин, пудренные парики, белесые гаммы гобеленов – все это отвечает вкусам дворянского общества. Светлый колорит рококо – это выражение бездумья, условности жизни, свойственное отживающему свой век дворянству.

Белый цвет всегда был цветом «благородных» сословий. В последнем «дворянском» стиле нового времени – стиле ампир – преобладает белый с золотом, а также белый со светлыми оттенками хроматических цветов.

3. Ломаный (серый) колорит.

Логически следующим типом колорита можно считать «серый», т. е. колорит, в котором преобладают цвета с подмесью серого. Такие цвета всегда усложнены, им трудно подобрать название. Но эти гаммы говорят об увядании и бессилии. «Серый» колорит был излюбленным в стиле модерн. Широкое распространение этого стиля на грани 19-20 вв. связано с завершением некоторого этапа развития буржуазного общества, когда классический период развития капитализма переходит в монополистический, и ощущается кризис системы. Серый колорит – признак усталости культуры, пессимизма, не исключая высокие эстетические запросы.

4. Зачерненный (темный) колорит.

Темный колорит мы наблюдаем там, где в понимании мира нет ясности, где человеческий разум отстает перед тайной; там, где происходят трагические события, где изображаются старость, угасание. Примеров такого

типа колорита в истории немало: коричнево-черные иконы с темными ликами святых, у Рембрандта – темные стены, на которых мягко светятся лица стариков и т. д. В прикладном искусстве немало примеров, когда используется черный фон: японские ширмы, русское декоративно-прикладное искусство (жостовские подносы, палехские, мстерские миниатюры), белорусские расписные коврики и др.

В частном быту темные гаммы создают впечатление уюта, покоя. «Буржуазный» интерьер 19 в. не признавал белых стен и светлой мебели, в нем господствовали темные цвета.

5. Классический (гармонизированный) колорит.

Этот тип колорита соответствует способностям и потребностям нормального зрения: в нем есть хроматические краски, но они не утомляют глаз яркостью и насыщенностью, они всегда несколько приглушены и смягчены. Насыщенных цветов немного, они дополняются разбеленными, зачерненными или ахроматическими. Все краски приведены в гармоничное единство друг с другом [4].

Несмотря на то, что было сказано выше, колоризм не может быть сведен только к цветовой гармонии, он все же в основе своей предполагает гармонию красок, образующих оптическое целое. Проблема цветовой гармонии принадлежит к числу наиболее сложных проблем эстетики, так как отношение человека к цвету неоднозначно и формируется под влиянием множества разнообразных факторов.

Литература:

1. Буймистру, Т. Колористика: цвет – ключ к красоте и гармонии/ Т. Буймистру. – М.: Издательство «Ниола-Пресс», 2010.
2. Дорошкевич Э. К., Конон В. М. Очерк истории эстетической мысли Беларуси/ Э.К. Дорошкевич, В.М. Конон. - М.: Издательство «Искусство», 1972.
3. Миронова, Л.Н. Цветоведение/ Л.Н. Миронова. - Минск: Вышэйшая школа, 1984.
4. Миронова Л. Н. Цвет в изобразительном искусстве: Пособие для учителей /Л. Н. Миронова.- Мн.: Беларусь, 2002.
5. Нестеренко, О.И. Краткая энциклопедия дизайна/ О.И. Нестеренко. – М.: «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ», 1994.
6. Серов, Н.В. Цвет культуры: психология, культурология, физиология/ Н.В. Серов. – Издательство: Речь, 2004.
7. Яшухин, А.П., Ломов, С.П. Живопись: учебник/ А.П. Яшухин, С.П. Ломов. – М.: Издательство «Агар», 1999.

Вопросы для самоконтроля:

1. Обозначьте факторы, благодаря которым человек видит окружающий мир в цвете.
2. Какова природа света?

3. Дайте определение термину «цвет» с точки зрения физики и физиологии.
4. Назовите факторы, влияющие на восприятие цвета.
5. Какие существуют виды контрастов?
6. Раскройте функциональную природу цвета?
7. Какова роль цветовой символики в народном творчестве?
8. Что такое цветовой образ?
9. Дайте определение колориту.
10. Назовите типы колорита.

ЛЕКЦИЯ III.

Тема 11. Цветовые ассоциации (2 часа)

Цель: ознакомление с явлениями воздействия цвета на человеческое зрение, отражающих физические и эмоциональные впечатления.

План лекции:

1. Классификация цветowych ассоциаций.
2. Цветовые предпочтения.

1. Классификация цветowych ассоциаций.

Восприятие цвета и эстетическое переживание его существенно зависит от ассоциаций, вызываемых цветом.

Ассоциация – психологическая связь представлений о различных предметах и явлениях, выработанных жизненным опытом. [4]

Цвета и их сочетания могут вызывать воспоминания и связанные с ними эмоции, образы, психические состояния. Психологический аспект восприятия цвета связан с культурными, мировоззренческими, эстетическими традициями среды, в которой развивался человек, его прошлым опытом, памятью, ассоциативным характером мышления. [5]

Цветовые ассоциации можно классифицировать по группам: физические эмоциональные, географические и т.д.

Физические ассоциации:

1. весовые (легкие, тяжелые, воздушные, невесомые);
2. температурные (горячие, теплые, холодные, пламенеющие, леденящие);
3. осязательные или фактурные (мягкие, жесткие, колючие, нежные);
4. пространственные (выступающие, отступающие, близкие, далекие, глубокие);
5. акустические (тихие, громкие, звонкие, музыкальные, свистящие, лающие);
6. вкусовые (сладкие, вкусные, горькие, сухие);
7. возрастные (детские, молодежные, стариковские);

8. сезонные (весенние, летние, зимние, осенние);
9. этические (мужественные, сентиментальные, смелые);
10. эмоциональные (веселые, грустные, скучные, спокойные, драматические, трагические);
11. культурные (напоминающие колорит всевозможных явлений культуры — от живописи знаменитых художников до изделий кулинарного искусства). [2]

Эмоциональные ассоциации:

1. позитивные (веселые, приятные, бодрые, оживленные, лирические);
2. негативные (грустные, вялые, скучные, трагические);
3. нейтральные (спокойные, безразличные, уравновешенные). [1]

Этот список можно продолжить. Нетрудно увидеть, что почти любое прилагательное нашей речи может характеризовать цвет. Это свидетельствует о чрезвычайной широте и универсальности цветовых ассоциаций, об исключительно важном месте, которое они занимают в жизни человека, осознаёт он это или нет. Путь образования цветовых ассоциаций подобен образованию условных рефлексов. Ощущения и эмоции, вызываемые каким-либо цветом, аналогичны ощущениям, связанным с предметом или явлением, постоянно окрашенным в данный цвет. Возможны также врожденные ассоциации: например, светлые цвета кажутся легкими, а темные тяжелыми. Это ощущает человек даже в раннем детстве, до опыта. Наиболее однозначные ассоциации: температурные, весовые, слуховые. Самые разные люди оценивают эти качества цвета одинаково. Например, красный всем кажется горячим и громким, а голубой — холодным и тихим. Наиболее неоднозначные ассоциации: вкусовые, осязательные, эмоциональные, то есть те, которые связаны с более интимными переживаниями и с деятельностью чисто биологических органов чувств. Здесь даже близкие люди могут совершенно по-разному реагировать на одни и те же цвета. Пурпурные цвета даже в чистом и ярком виде вызывают разные реакции. Это можно объяснить двойственностью их природы. Желтые и зеленые вызывают наибольшее разнообразие ассоциаций. Это происходит потому, что в данной области спектра глаз различает наибольшее количество оттенков, а вместе с тем в природе богаче всего представлены именно эти цвета. Каждый из оттенков желтого или зеленого связывается в сознании с определенным предметом или явлением — отсюда и богатство ассоциаций.

Самая обширная область культуры, где не обойтись без ассоциаций — названия цветов. Большинство употребляемых в практике цветообозначений происходят от сравнения с какими-либо предметами, явлениями, произведениями природы или искусства. Приведем небольшие списки различных оттенков хроматических и ахроматических цветов, употребительных в русском языке. Например, один только красный цвет имеет множество оттенков на основе ассоциаций: свекольный, вишневый, бордовый, малиновый, клюквенный, брусничный, багровый, багряный, пунцовый, гранатовый, рубиновый, кровавый, алый, кумачевый, томатный,

коралловый, розовый, терракотовый, винный, маковый, червлёный, кошениль, медный, рябиновый, цвет углей под ветром и т.д.

В художественной композиции программного характера (живопись, кино, сценография) эмоциональное восприятие цвета осложняется содержанием произведения. Здесь правомернее говорить об амбивалентности психологического воздействия цвета, чем в тех случаях, когда цвет взят изолированно или в неизобразительной структуре. Но интересен тот факт, что конкретная ситуация картины изменяет эмоциональное звучание данного цвета не как угодно, а только на прямо противоположное общепринятому. Например, насыщенный спектральный желтый - безусловно, веселый и жизнерадостный цвет. Но в картине Ван Гога "Ночное кафе" этот цвет подчеркивает настроение отчаяния и тоски. Ясное, безоблачное голубое небо обычно внушает человеку ясное и безмятежное настроение, однако в картинах С. Дали или Д. Кирико чистое небо еще более углубляет чувство ужаса или омерзения, внушаемое композицией в целом. [2]

2. Цветовые предпочтения.

Психологи считают, что цветовое предпочтение формируется на основе ассоциаций и зависит от пола, темперамента человека, психического склада его характера, социальных установок и культурных традиций. [5]

Зарубежные ученые (Р. Франсэ, М. Сент-Джордж, В. Уолтон и др.) в результате многочисленных исследований пришли к выводу, что существует биологическая врожденность предпочтений цветов. Так, дети в возрасте до одного года независимо от расы и места проживания обнаруживают одинаковые предпочтения: красный, оранжевый и желтый они предпочитают зеленому, голубому и фиолетовому. По мнению психологов яркие, светлые оттенки пурпурного, красного, желтого, бирюзового не раздражают, а успокаивают, позволяя ребенку чувствовать себя комфортно. При обосновании своего цветового выбора дети не опираются на предметные ассоциации цвета, а исходят из впечатления, производимого на них тем или иным цветовым стимулом. Яркие цвета их радуют и привлекают.

С возрастом цветовые пристрастия людей меняются. Если цветовые симпатии детей обусловлены, прежде всего, энергетическими характеристиками цвета, то у взрослых они не в меньшей мере зависят и от информационной составляющей цветового воздействия, которая, в свою очередь, определяется общественно-культурным опытом, традициями цветовой символики, модой и т.д. Цветовые предпочтения детей в гораздо меньшей степени индивидуальны, чем у взрослых, поэтому выявление какой-то одной общей тенденции для последних, весьма проблематично. Однако подобные попытки неоднократно предпринимались.

Цветовые предпочтения взрослых гораздо более индивидуальны, чем у детей. Синий и зеленый являются более привлекательными, чем красный и желтый. С возрастом растет предпочтение более темных и спокойных тонов – коричневого, оливкового, серого, черного. Цветовые предпочтения

взрослых отражают потребность расслабления, спокойствия, степень влияния раздражителей и тому подобное. [5]

С точки зрения физиологического воздействия все цвета и их сочетания можно разделить на две основные группы: - *простые, чистые, яркие цвета, контрастные сочетания*; - *сложные, малонасыщенные цвета (разбеленные, ломаные, зачерненные), а также ахроматические*.

Цвета первой группы действуют как сильные, активные раздражители. Они удовлетворяют потребностям людей со здоровой, неутомленной нервной системой. К таким субъектам относятся дети, подростки, молодежь, крестьяне, люди физического труда, люди, обладающие кипучим темпераментом и открытой, прямой натурой. Такие цвета и сочетания такого типа мы встречаем в следующих случаях: в детском художественном творчестве; в молодежной моде на одежду; в декоративно-прикладном искусстве народов всего земного шара; в самодеятельном "городском фольклоре", творцы которого - люди неинтеллигентного труда; в искусстве художников-революционеров XX в., ломающих каноны (Матисс, Корбюзье, Леже, Маяковский).

Цвета второй группы скорее успокаивают, чем возбуждают; они вызывают сложные, неоднозначные эмоции, нуждаются в более длительном созерцании для их восприятия, удовлетворяют потребность в тонких и изысканных ощущениях, а такая потребность возникает у субъектов достаточно высокого культурного уровня. По всем этим причинам цвета этой группы предпочитают людьми среднего и пожилого возраста, интеллигентного труда, людьми с утомленной и тонко организованной нервной системой. Цвета и сочетания данного типа встречаются в следующих случаях: в европейском костюме для среднего и пожилого возраста; в интерьере жилищ городской интеллигенции; в живописи и прикладном искусстве классов, уходящих с исторической арены (XVIII в. - рококо, XIX и XX вв. - модерн); в современной проектной графике и окраске подавляющего большинства архитектурных объектов и т. д. [3]

Литература:

1. Голубева, О.Л. Основы композиции/ О.Л. Голубева. – М.: Изобразительное искусство, 2008.
2. Миронова, Л.Н. Цветоведение/ Л.Н. Миронова. - Минск: Вышэйшая школа, 1984.
3. Миронова Л. Н. Цвет в изобразительном искусстве: Пособие для учителей /Л. Н. Миронова.- Мн.: Беларусь, 2002.
4. Паранюшкин, Р.В. Композиция/ Р.В. Паранюшкин. _ Ростов-на-Дону:ФЕНИКС, 2002.
5. Сенько, Д.С. Основы композиции и цветоведения в художественно-оформительском искусстве: учеб. Пособие/ Д.С. Сенько. – Минск: Беларусь, 2007.

Вопросы для самоконтроля:

1. Дайте определение понятию «ассоциация».
2. Классификация цветовых ассоциаций по группам?
3. Виды цветовых ассоциаций на основе физических ощущений?
4. Назовите виды эмоциональных цветовых ассоциаций.
5. Обозначьте факторы, влияющие на цветовые предпочтения человека.

ЛЕКЦИЯ IV.

Тема 12. Основы учения о цветовой гармонии и декоративности. Основы цветовой композиции (2 часа).

Цель: ознакомление с закономерностями цветовой гармонии и принципами построения цветовой композиции.

План лекции:

1. Понятие о цветовой гармонии, декоративности. Типы цветовых гармоний.
2. Цветовая композиция, ее виды.
3. Декоративность цвета.

1. Понятие о цветовой гармонии. Типы цветовых гармоний.

Под словом «гармония» обычно понимают согласованность, связность, прилаженность одной вещи к другой. В искусстве это понятие очень сложно, оно имеет свою историю.

Термин «гармония» возник в Древней Греции. Этим словом Гомер называет скрепы, которыми сбивали корабли. Это значит, что первоначальный смысл слова «гармония» был аналогичен понятию «прочная связь». В сочинениях античных философов слово «гармония» уже употреблялась как эстетическая категория. Пифагор называет гармонией «небесную музыку»; позже слово «гармония» становится вообще синонимом музыки. В средние века понятие гармонии переосмысливается: главным в нем становится не единство, а борьба противоположностей, которая, однако, не приводит к разрыву. Средневековое мышление антиномично (т. е. всякому понятию противопоставляется другое контрастное понятие), поэтому и в изобразительном искусстве средневековья мы видим на каждом шагу контрасты – свет и тень и т. д. [4].

Проблема цветовой гармонии принадлежит к числу наиболее сложных проблем эстетики, так как отношение человека к цвету неоднозначно и формируется под влиянием множества разнообразных факторов.

Цветовая гармония - это согласованность цветов между собой в результате найденной пропорциональности площадей цветов, их равновесия и созвучия, основанного на нахождении неповторимого оттенка каждого

цвета. Цветовая гармония – это сочетание отдельных цветов или цветовых множеств, образующие органическое целое и вызывающие эстетическое переживание.

Гармонии цветовых отношений предполагают строгую взаимосвязь цветов, при которой изменение одного из них ведет к нарушению единства цветовой композиции.

Важнейшим законом всякой гармонии Р. Адамс считал наибольшее многообразие составляющих частей, соединенных в «высшее единство». В качестве основных принципов построения гармоничных сочетаний он называл следующие:

1. В гармонии должны быть заняты, по крайней мере, первоначальные элементы многообразия цветовых тонов.

2. Многообразие тонов достигается за счет разнообразия светлого и темного и через изменение в цвете.

3. Тона должны находиться в равновесии таким образом, чтобы ни один не выделялся, что составляет цветовой ритм.

4. В большой композиции цвета должны следовать друг за другом так, чтобы имела место естественная связь по степени их родства по принципу радуги.

5. Чистые краски следует применять минимально и лишь в тех частях, на которые глаз в первую очередь должен быть направлен.

Л.Н. Миронова выделила следующие признаки гармонии:

Содержание категории «гармония» характеризуется следующими показателями.

1. *Связь, слаженность.* В колористике это достигается разными путями: связующим фактором может быть монохромность, ахроматичность, объединяющие подмеси и «налеты».

2. *Единство противоположностей.* В колористике используются различные контрасты: по яркости или светлоте, по насыщенности или чистоте, по цветовому тону. Кроме того, часто используется контраст хроматических и ахроматических цветов, теплых и холодных, легких и тяжелых, мягких и жестких.

3. *Мера.* Все чрезмерное, сверхобильное, гигантское или, наоборот, мизерное не может быть гармоничным. Аристотель определил гармонию как «золотую середину», как такое состояние системы, когда нельзя ничего убавить и нельзя ничего прибавить (так как в ней нет ни избытка, ни недостатка).

4. *Пропорциональность.* В гармоничной цветовой композиции пропорциональность заключается в «подобии» отношений яркостей, насыщенностей, цветовых тонов. Если в композиционном центре картины выдерживается отношение яркостей 1: 2, то и в других частях выдерживается такое же отношение.

5. Правило пропорциональности относится также к соотношению площадей пятен: на одну часть светлого поля приходится 3-4 части темного,

на одну часть чистого цвета 4-5 частей приглушенного, на одну часть хроматического – 3-4 части ахроматического.

6. *Равновесие.* Гармоничная композиция всегда уравновешена, устойчива. В живописи симметрии избегают, заменяя «живым» равновесием по «правилу рычага». Иными словами, правая и левая части картины должны быть одинаково «загружены». Что касается вертикали, то тяжесть распределяется обычно так: верх – светлее и легче, низ – темнее и тяжелее.

7. *Ясность, легкость восприятия.* В гармоничной цветовой композиции все цветовые пятна различимы без труда, слишком тонкие нюансы здесь нежелательны так же, как и слишком резкие контрасты. Принцип ясности еще проявляется и в четкости типа композиции.

8. *Прекрасное.* В гармоничной цветовой композиции недопустимы диссонансы, невозможны психологически негативные цвета, вызывающие чувство отвращения. Гармоничное произведение искусства всегда ориентируется на категорию прекрасного, иначе говоря, художник ищет в своих прообразах красоту и стремится показать ее в своем произведении.

9. *Возвышенное.* Эта категория тесно связана с предыдущей. Но это не одно и то же. В классическом искусстве ориентация на возвышенное проявляется в том, что изображаемая действительность «приподнимается» над реальной. Художник облагораживает свой прототип, очищая от бытового, мелкого, несущественного.

10. *Организованность, порядок, рациональность.* Если по отношению к какому-либо цвету хочется задать вопрос: почему этот, а не другой? – значит, гармония несовершенна. В гармоничной композиции разум и логика проявляются во всем – в целом и деталях, в формах и цвете [4].

Система цветовых гармоний по Шугаеву В. М.

1. *Сочетания родственных цветов:* желто-оранжевый; оранжево-красный; красно-фиолетовый; сине-фиолетовый; сине-зеленый; желто-зеленый.

2. *Сочетания родственно-контрастных цветов:* желто-фиолетовый - красный -оранжевый; желто-фиолетовый - синий - зеленый; синий - оранжевый - красный -фиолетовый; синий - оранжевый - желтый -зеленый; красный - зеленый - желтый -оранжевый; красный - зеленый - синий – фиолетовый.

3. *Сочетания контрастных цветов:* желтый - фиолетовый; красный - зеленый; синий - оранжевый.

4 *Сочетания нейтральных в отношении родства и контраста цветов:* желтый - красный; желтый - синий; красный - синий; желтый - красный - синий.

В.М.Шугаев считал, что гармонические цветовые сочетания можно получить в трех случаях: 1) если в гармонируемых цветах присутствует равное количество главных цветов; 2) если цвета имеют одинаковую светлоту; 3) если цвета имеют одинаковую насыщенность.

Цветовая гармония не сводится лишь к решению вопроса о том, как какой цвет с каким гармонирует. На эстетическую оценку гармоничного сочетания оказывает влияние много факторов: объемно-пространственная форма,

материал, пространственное расположение, назначение объекта – цветоносителя. Как бы ни была существенна роль упомянутых факторов, основу любой цветовой гармонии составляет созвучие красок, то есть гармоничная закономерная комбинация цветов. Поэтому изучение принципов цветowych гармоний целесообразно начинать с выяснения закономерностей комбинации цветов, взятых абстрагировано. Анализ существующих на сегодняшний день теорий цветowych гармоний позволяет выделить основные типы цветowych гармоний, к которым можно свести все многообразие цветowych решений, а также принципы их построений.

Типы цветowych гармоний (Т. Буймистру):

1. *Однотоновая гармония* (монохромная) строится на сочетании цветов одного цветового тона, при наличии различий по светлоте и насыщенности.
2. *Гармония родственных цветов* (нюансная) основывается на наличии в них примесей одного и того же главного цвета.
3. *Полярная гармония* строится на противопоставлении двух главных цветов, которые могут быть как дополнительными так и контрастными (например, красный и зеленый, синий и желтый и т.д.).

Основные принципы построения цветowych гармоний (Т. Буймистру):

- принцип одинаковости цветов (однотоновые гармонии);
- принцип соподчиненности цветов (родственные гармонии);
- принцип дополнительности (полярные гармонии дополнительных цветов);
- принцип противопоставления (полярные гармонии контрастных цветов);
- принцип конструктивного построения (цвета располагаются на концах вписанных в круг геометрических фигур: треугольников, прямоугольников, пятиугольников и т.д.).

Существует много систем гармонизирующих цвета. На основе знаний о цветowych гармониях можно построить цветowe композиции.

2. Цветовая композиция, ее виды.

И так, гармония в цветовой композиции – это созвучие красок, совокупность цветowych отношений с учетом как основных характеристик цветов (тона, светлоты, насыщенности), так и формы, размеров занимаемых ими площадей. [1]

Цветовой композицией называют совокупность цветowych пятен (на плоскости, объемной фигуре или в пространстве), организованную по какой либо закономерности и рассчитанную на эстетическое впечатление.

Между различными цветами существует очевидная взаимосвязь, каждый цвет уравнивает или выявляет другой и два цвета вместе влияют на третий. Изменение одного цвета приводит к разрушению колористической, цветовой гармонии художественного произведения и вызывает необходимость изменять все остальные цвета. Цветовая гармония в структуре

живописного произведения имеет также содержательную обоснованность, выявляет творческий замысел автора.

Цветовая композиция – это совокупность цветовых пятен (на плоскости, объемной форме или в пространстве) организованных по какой-либо закономерности и рассчитанных на эстетическое впечатление. В зависимости от количества цветов и оттенков, входящих в цветовую композицию, выделяют следующие виды цветовой композиции:

1. *Монохромная* (однотоновая гармония).

Что выражает монохромная композиция:

- а) Классическая простота и ясность художественного языка
- б) Сильно направленное к определенной степени воздействие.
- в) Простота, доходчивость и броскость.
- е) Один, пусть даже не очень яркий цвет на фоне монохромной композиции сильно выделяется.

2. *Аналогичная* (гармония родственных цветов - достигается благодаря использованию любых трех цветов, находящихся рядом на цветовом круге). Благодаря близости расположения, такие цвета легко сочетаются. У этой цветовой композиции может быть много глубины, ей присуще богатое своеобразие и элегантный вид.

3. *Полярная* (полярная гармония). Доминантой служит пара контрастирующих цветов противоположных (полярных в цветовом круге):

Что выражает полярная композиция:

- а) Эффект декоративности, который основан на физиологической потребности глаза уравнивания впечатлений.
- б) Выявляет противопоставления (фигура-фон, большое-малое, добро-зло, женщина-мужчина...).
- в) Если полярные цвета насыщены и не приведены к гармонии, т.е. диссонируют друг с другом, то такая композиция используется для достижения конфликтности, напряженности, трагизма (живопись экспрессионистов).

4. *Триада* (гармония равнобедренного треугольника - достигается через использование какого-либо цвета и цветов, смежных с его дополнительным). Такие цвета более мягкие, нежели сочетание просто двух дополнительных цветов. Трехцветная композиция демонстрирует очень отчетливые и сильные цветовые комбинации считается самым сложным типом цветовой композиции, т.к. ее труднее всего гармонизировать. Для восприятия она не менее сложна, но, тем не менее, это самый оптимальный тип цветовой композиции.

5. *Полихромная (многоцветная)* – это такая цветовая композиция, в которой доминирует 4 и больше хроматических цвета. Обычно в многоцветии используются 2 основные пары, или 4 основных хроматических цвета: красный, желтый, зеленый, синий, а т. же их оттенки.

Помимо этих основных типов можно выделить еще 2:

- *Многоцветная композиция со сдвигом к одному цветовому тону* (синтез многоцветия и монохромии).

- *Ахроматическая цветовая композиция* (состоит из белого и черного, а т. же всех промежуточных серых тонов. В нее могут включаться небольшие по площади акценты хроматических цветов). Разновидностью ахроматической композиции является полухроматическая, где серые заменены полностью или отчасти коричневыми цветами.

Композиция цветowych пятен, также как предметов и фигур, подчиняется законам масштабности, равновесия, ритма, пропорциональных отношений и, конечно, законам цветовой гармонии.

Композиция цветowych пятен, построенная с учетом закономерностей цветовой гармонии, будет все же ограничена в эстетической значимости и эмоциональной содержательности, если она не подчинена творческой задаче более высокого порядка, если не служит раскрытию образного содержания. Орнамент, ровно, как и абстрактная картина, может привлекать нас своей декоративностью, быть приятным для глаза. Но сочетание чувств, например, древнерусской школе, подчиненное, помимо того, требованиям иконографии и церковной символики, отражающее идеалы народной эстетики, будет по содержанию неизмеримо богаче простого орнаментального сочетания красочных пятен. Еще более сложной будет роль, смысл и выразительность цветowych сочетаний в живописи, например, Рембрандта, Веласкеса, Сурикова и других мастеров, у которых цвет подчинен принципам светотени, обладает пространственно-фактурными качествами. И если мы будем дальше рассматривать влияние на цветовую гармонию светотени, фактуры, пространства, предметной формы, то мы все больше и больше будем удаляться от цветовой гармонии в ее чистом виде. Однако за этими средствами художественной выразительности гармонии не утрачиваются совсем, а приобретают новое качество или новый уровень, который мы называем цветовой композицией.

3. Декоративность цвета.

Декоративность - особое качество художественной формы, повышающее ее эмоциональную выразительность.

Также декоративность можно рассматривать как форму выражения красоты, свойство, глубоко заложенное в эстетическом сознании народа. В процессе создания декоративной композиции размещения и распределения изобразительных элементов происходит по определённой схеме в логической последовательности, заложенной автором. Изобразительные средства и стилевые особенности должны быть согласованы, подчинены целому, при этом нельзя забывать детали, которую играют очень важную роль.

Декоративность – совокупность художественных свойств, усиливающих эмоциональную выразительность и художественно организационную роль произведений пластических искусств в окружающей человека предметной среде. Художественные приемы, обуславливающие декоративность произведения искусства, богаты, многообразны и специфичны для каждого вида искусства.

Важную роль в создании эффекта декоративности произведения играют декор, (в т.ч. орнамент или его детали), выразительность природной фактуры материалов и присущих им особенностей пластической формы, композиции, организация линейных ритмов, пластических объемов и *цветовых пятен*, *интенсивность звучания цвета*, выразительность и фактура красочного мазка и др. Декоративность является одним из главных художественных средств произведений декоративно-прикладного искусства. Она присуща и произведениям изобразительного искусства, как станковым, так и монументально декоративным (скульптура, настенная живопись, мозаика и т.д.), вступающим во взаимосвязь с архитектурой и образующим художественный ансамбль. В этом случае декоративность часто играет подчиненную роль и выступает в органичном единстве с идейно художественным содержанием и образным строем произведения или художественного комплекса.

Декоративность цвета может иметь очень большой диапазон применения – от незначительного форсирования цвета в станковых по своему характеру решениях, то есть в живописи, в которой сохраняется полноценная трактовка пространства, до декоративных решений, где сам декоративный эффект может строиться на нескольких пятнах открытых цветов с полным отсутствием сложной цветовой среды.

Сочетание цветов с позиции декоративности. Гармония всегда выше и шире понятия "декоративности". Декоративность можно охарактеризовать как некий максимум эстетического качества. С позиции декоративности традиционно гармоничной триадой цветовой гаммы являются Красный, Белый, Черный. Основная отличительная особенность декоративного изображения от реалистического состоит в том, что цвет предмета может быть дан без учета света и тени, возможен даже полный отказ от реального цвета. Важно, чтобы с его помощью цвета создавался художественный образ.

Литература:

4. Буймистру, Т. Колористика: цвет – ключ к красоте и гармонии/ Т. Буймистру. – М.: Издательство «Ниола-Пресс», 2010.
5. Кулененок, В.В. Цветоведение: учеб. Пособие/ В.В. Кулененок. – Минск: Беларусь, 2012.
6. Миронова, Л.Н. Цветоведение/ Л.Н. Миронова. - Минск: Вышэйшая школа, 1984.
7. Миронова Л. Н. Цвет в изобразительном искусстве: Пособие для учителей /Л. Н. Миронова.- Мн.: Беларусь, 2002.
8. Сенько, Д.С. Основы композиции и цветоведения в художественно-оформительском искусстве: учеб. Пособие/ Д.С. Сенько. – Минск: Беларусь, 2007.

Вопросы для самоконтроля:

1. Что означает термин «цветовая гармония»?
2. Назовите типы цветовых гармоний, дайте им характеристику.
3. Обозначьте основные принципы составления цветовых гармоний.
4. Дайте определение понятию «цветовая композиция».
5. Охарактеризуйте виды цветовых композиций.
6. Раскройте термин «декоративность цвета».
7. Как сочетаются цвета с позиции декоративности?

ЛЕКЦИЯ V.

Тема 14. Цвет и форма (2 часа)

Цель: ознакомление с формообразующими свойствами цвета.

План лекции:

1. Форма и цвет.
2. Цвет и материал.
3. Иллюзорность цвета.

1. Форма и цвет.

Цвет всегда воспринимается в определенных очертаниях, то есть имеет определенную форму. И качества цвета и цветосочетания будут зависеть от этой формы. Формы могут быть плоскостными (квадрат, круг, треугольник и т.д.), объемными (куб, шар, пирамида и т.д.) и объемно-пространственными. Цвет может активно влиять на восприятие формы, выражать ее основные свойства: геометрический вид, величину, положение в пространстве. Но может и наоборот – иллюзорно, целенаправленно видоизменять восприятие формы. Связь цвета и формы рассматривались такими известными колористами как В. Кандинский, И.Иттен и др. [1]

Форма, также как и цвет, обладает своей «чувственно-нравственной» выразительной ценностью. В живописном произведении эти выразительные качества формы и цвета должны действовать синхронно, то есть форма и цвет должны поддерживать друг друга.

Как для трёх основных цветов — красного, жёлтого и синего, так и для трех основных форм — квадрата, треугольника и круга должны быть найдены присущие им выразительные характеристики. Квадрат, основной характер которого определяется двумя горизонтальными и двумя вертикальными пересекающимися линиями одинаковой длины, символизирует материю, тяжесть и строгое ограничение.

В Египте квадрат служил иероглифом слова «поле». И понятно, почему мы чувствуем сильное напряжение, если хотим заставить прямые стороны и прямые углы квадрата выразить движение. Все формы, построенные на

горизонталях и вертикалях, носят характер уквadraticенных форм, включая сюда крест, прямоугольник, меандр и их производные.

Квадрату соответствует красный цвет как цвет материи. Тяжесть и непрозрачность красного цвета согласуется со статикой и тяжёлой формой квадрата.

Форма треугольника возникает из трёх пересекающихся диагоналей. Его острые углы кажутся боевыми и агрессивными. К треугольнику причисляются все формы диагонального характера, как например, ромбы, трапеции, зигзаги и их производные. Треугольник — символ мысли и его невесомый характер позволяет сравнивать его в области цвета со светло-жёлтым.

Круг — это геометрическая форма, которая возникает при движении на постоянном расстоянии от определённой точки, расположенной на какой-нибудь поверхности. В противоположность тяжёлому, напряжённому чувству движения, которое вызывает квадрат, движение для круга естественно, постоянно и создаёт чувство отдыха и ослабления напряжения. Круг — символ постоянно подвижной духовности. В древнем Китае планировка храмов строилась на основе круга, в то время как дворец земного императора возводился на основе квадратных форм. Астрологическим символом солнца является круг сточкой в центре. К кругу причисляются все изогнутые формы кругообразного характера, такие как эллипс, овал, волнообразные формы параболы и их производные. Непрерывному движению круга в области цвета соответствует синий цвет.

В целом можно сказать, что квадрат — это символ неподвижной материи, треугольник, излучающий себя во все стороны, является знаком мысли, а круг — вечное движение духа.

Если для цветов второго порядка попытаться подыскать соответствующие им формы, то для оранжевого — это будет трапеция, для зелёного — сферический треугольник и для фиолетового — эллипс. Подчинённость определённого цвета соответствующей ему форме предполагает некий параллелизм. Там, где цвет и форма согласованы в своей выразительности, их воздействие на зрителя удваивается. Картина, воздействие которой определяется главным образом цветом, должна подчинять форму в её композиции цвету, картина, в которой художник придаёт главное значение форме, в своём цветовом решении должна идти от формы.

Кубисты уделяли особое внимание проблемам формы и поэтому относились к цвету редуцированно, уменьшая в своих картинах количество используемых ими цветов. Экспрессионисты и футуристы в равной степени проявляли интерес и к форме, и к цвету. Импрессионисты и ташисты предпочитали форме цвет. То, что говорилось о субъективном отношении к цвету, применимо и к форме. Каждому человеку в соответствии с его конституцией присуще предпочтение определенным формам. И неслучайно графологи обстоятельно исследуют связи между субъективными формами

почерка и личностью писавшего. Однако в рукописном шрифте могут проявить себя только некоторые субъективные факторы.

В европейской живописи к объективности в цвете и форме стремился Маттиас Грюневальд. В то время как Конрад Витц и Эль Греко были чрезвычайно объективны, прежде всего, в колорите, но предельно субъективны в передаче форм. Жорж де ла Тур субъективно работал и с цветом, и с формой, так же как и Ван Гог, предпочитавший формальную и цветовую субъективность. [3]

2. Цвет и материал.

Большое влияние на восприятие цветных поверхностей формы оказывает материал этих форм: их фактура и структура.

Структура определяется характером анатомического строения материала.

Фактура – величиной и характером неровностей его поверхностей.

В зависимости от создаваемого художественного образа выбирают необходимый материал-цветоноситель. В живописи, например, материалом-цветоносителем является основа (холст, бумага) и краски. Масло, пастель, акварель и гуашь имеют свои фактуры, и художники стараются придерживаться специфических правил работы с каждым материалом. В отличие от живописи в архитектуре и дизайне цветоносителем может выступать не только окрашенная красками форма, но и естественный цвет природных материалов.

Цветовые тона природных материалов гармоничны, богаты по оттенкам, красивы по рисунку строения, многообразны по фактуре и структуре. Теплота древесины, причудливый рисунок мрамора, мерцание смальты, шелковистость тканей, плотность и блеск металла, сверкающая белизна стекла – все это неисчерпаемые источники цветовых ощущений, которые прекрасно используют в дизайне, архитектуре, декоративно-прикладном искусстве и скульптуре. Фактура природных материалов выявляет их природный цвет и влияет на его восприятие. [1]

Фактура, как и цвет, имеет физическую характеристику и обладает эстетической выразительностью. К физическим свойствам фактуры относятся гладкость, шероховатость, колючесть, скользкость, бугристость, пушистость, мягкость. Во многих случаях это зависит от технологии обработки материалов (плетеные, прорезные, тисненные, жатые, граненые и т.д.).

Фактура может вызывать у зрителя различные эмоциональные ощущения, оказывать на него психологическое воздействие. Она может быть приятной и неприятной, беспокойной и монотонной, радостной и скучной, роскошной и корявой, нежной и колючей.

В сочетании с формой фактура объема или пятна может значительно усилить воздействие на зрителя, на его чувственно-эмоциональное восприятие, вызвать определенные образы, воспоминания, ассоциации.

Между фактурой и цветом должно существовать соответствие. Например, для создания художественного образа необходим желтый цвет. Но

он может быть блестящим или матовым, иметь колючую или вязкую фактуру. Он может за счет фактуры оказаться тяжелым или легким, тем самым усилив выразительность образа. Фактура – это такое средство выражения художественного образа, влияние которого сказывается при непосредственном восприятии произведения. Только тогда ощущается вся значимость фактуры в формировании и раскрытии образа. [2]

3. Иллюзорность цвета.

Цвет иллюзорен и безгранично изменчив. Цвет может зрительно увеличивать или уменьшать предметы, даже воздействовать на оценку промежутка текущего времени. Он может зрительно сокращать или удлинять, сужать и расширять, повышать или понижать, утяжелять или облегчать форму.

Эффект выступания или отступания цветов основывается и на ассоциативных представлениях и на объективных закономерностях физиологической оптики. В связи с тем, что вблизи цвет предмета различается лучше всего, а по мере удаления теряет насыщенность и синеет в силу законов воздушной перспективы, предмет насыщенного цвета воспринимается человеком как расположенный более близко, чем малонасыщенного цвета. Сказывается и различное преломление хрусталиком глаза лучей: цветовое излучение большой длиной волны преломляется хрусталиком под меньшим углом, чем коротковолновое излучение. Таким образом, хрусталик дифференцирует поток в зависимости от волновой характеристики и проецирует изображение в разных точках прямой, перпендикулярной к поверхности сетчатки. Чем короче волны светового потока, тем дальше расположенными от наблюдателя будут казаться предмет или плоскость, окрашенные в холодный цвет.

Эффект выступания и отступания цветов зависит и от таких факторов, как размер рассматриваемого цветного пятна и его отношение к фону по степени контраста, его насыщенность и светлота. Сравнение различных угловых размеров цветного пятна, показало, что влияние углового размера скорее сказывается на восприятии холодных цветов. У теплых цветов эффект приближения четче проявляется при большей светлоте меньшей насыщенности, у холодных – при противоположных показателях. Изменение насыщенности способно перевести цвет из одной группы в другую. Так, желтый и оранжевый цвета, доведенные до предельной насыщенности, могут восприниматься уже как отступающие, по сравнению с синими, малой насыщенности и сравнительно высокой светлоты, которые оценивались как выступающие. Возможность оценки образцов зеленого цвета то в качестве отступающих, то в качестве выступающих заставляет отнести зеленый цвет в особую группу пространственно нейтральных цветов.

Эффект приближения и удаления сказывается четче при достаточной степени контраста образца с фоном. В группе выступающих цветов эффект

сказывается сильнее в тех случаях, когда образцы были значительно светлее фона.[4]

Литература:

1. Буймистру, Т. Колористика: цвет – ключ к красоте и гармонии/ Т. Буймистру. – М.: Издательство «Ниола-Пресс», 2010.
2. Голубева, О.Л. Основы композиции/ О.Л. Голубева. – М.: Искусство, 2004.
3. Иттен, И. Искусство цвета/ И. Иттен. –М.: издатель Д. Аронов, 2010.
4. Кулененок, В.В. Цветоведение: учеб. Пособие/ В.В. Кулененок. – Минск: Беларусь, 2012.
5. Миронова Л. Н. Цвет в изобразительном искусстве: Пособие для учителей /Л. Н. Миронова.- Мн.: Беларусь, 2002.
6. Сенько, Д.С. Основы композиции и цветоведения в художественно-оформительском искусстве: учеб. Пособие/ Д.С. Сенько. – Минск: Беларусь, 2007.

Вопросы для самоконтроля:

1. Какие существуют разновидности форм?
2. Назовите выразительные качества формы.
3. Какова связь цвета и формы?
4. Дайте физическую характеристику фактуре.
5. В чем сущность понятия иллюзорность цвета?

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА К ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ

ЗАНЯТИЕ I.

Тема 2. Монохромная композиция (4 часа)

Цель: изучение закономерностей создания монохромной композиции в теплом, холодном и смешанном колоритах.

Содержание темы: Однотоновая гармония. Монохромная композиция. Закономерности создания монохромной композиции.

Монохромные композиции на основе сочетания родственных и контрастных цветов. Монохромные композиции в теплом колорите. Монохромные композиции в холодном колорите. Монохромные композиции в смешанном колорите. Декоративная выразительность монохромной композиции.

Задание: Разработать эскиз и выполнить в материале монохромную композицию в теплом колорите с учетом светлоты и насыщенности; в холодном колорите с учетом светлоты и насыщенности; в смешанном колорите с учетом светлоты и насыщенности.

Материалы инструменты: бумага Ф-А4, Ф-А3; кисти (беличьи, колонковые, синтетические); гуашевые краски; палитра.

Методические указания:

Работа выполняется в следующей последовательности:

1. Разрабатываются графические эскизы формальной композиции (бумага Ф-А4).
2. Затем выполняются эскизы в цвете: ведется поиск теплого, холодного, смешанного колористического решения композиции с учетом светлоты и насыщенности (бумага Ф-А4).
3. На основе разработанных эскизов выполняется монохромная композиция (бумага Ф-А3).

ЗАНЯТИЕ II.

Тема 3. Полярная композиция (4 часа)

Цель: изучение закономерностей создания полярной композиции в разных типах колористического решения.

Содержание темы: Полярная гармония. Цветовые пары. Сочетание цветов и насыщенность. Закономерности колористического построения полярной композиции, выполненной в разных видах колорита - в разбеленном колорите, в затемненном колорите, в насыщенном колорите.

Задание: Разработать эскиз и выполнить в материале полярную композицию в разбеленном колорите; в затемненном колорите; в насыщенном колорите.

Материалы инструменты: бумага Ф-А4, Ф-А3; кисти (беличьи, колонковые, синтетические); гуашевые краски; палитра.

Методические указания:

Работа выполняется в следующей последовательности:

1. Разрабатываются графические эскизы формальной композиции (бумага Ф-А4).
2. Затем выполняются эскизы в цвете: ведется поиск разбеленного, затемненного, насыщенного колористического решения композиции (бумага Ф-А4).
3. На основе разработанных эскизов выполняется полярная композиция (бумага Ф-А3).

ЗАНЯТИЕ III.

Тема 4. Ахроматическая композиция (4 часа)

Цель: изучение закономерностей создания ахроматической композиции.

Содержание темы: Ахроматические цвета. Светлота - характеристика цвета. Контрастные и нюансные ахроматические сочетания. Закономерности в изображении ахроматической композиции. Значение правильного выбора цвета.

Задание: Разработать эскиз и выполнить в материале ахроматическую композицию в нюансных и контрастных сочетаниях.

Материалы инструменты: бумага Ф-А4, Ф-А3; кисти (беличьи, колонковые, синтетические); гуашевые краски; палитра.

Методические указания:

Работа выполняется в следующей последовательности:

1. Разрабатываются графические эскизы формальной композиции (бумага Ф-А4).
2. Затем выполняются эскизы в цвете:
 - ведется поиск решения композиции в контрастном сочетании (бумага Ф-А4);
 - поиск решения композиции в нюансном сочетании (бумага Ф-А4).
3. На основе разработанных эскизов выполняется монохромная композиция (бумага Ф-А3).

ЗАНЯТИЕ IV.

Тема 5. Полуахроматическая композиция (4 часа)

Цель: изучение закономерностей создания полуахроматической композиции.

Содержание темы: Ахроматическая гамма и чистый цвет. Полуахроматическая композиция. Гармоничные сочетания. Значение правильного выбора цвета и ее составления. Нюансные и контрастные сочетания.

Задание: Выполнить полуахроматическую композицию в контрастном и нюансном сочетаниях, с учетом светлоты и насыщенности.

Материалы инструменты: бумага Ф-А4, Ф-А3; кисти (беличьи, колонковые, синтетические); гуашевые краски; палитра.

Методические указания:

Работа выполняется в следующей последовательности:

1. Разрабатываются графические эскизы формальной композиции (бумага Ф-А4).
2. Выполняются эскизы в цвете: поиск колористического решения формальной композиции с учетом светлоты и насыщенности:
 - в контрастном сочетании (бумага Ф-А4);
 - в нюансном сочетании (бумага Ф-А4).
3. На основе разработанных эскизов выполняется полуахроматическая композиция (бумага Ф-А3).

ЗАНЯТИЕ V.

Тема 6. Полихромная композиция (4 часа)

Цель: изучение закономерностей создания полихромной композиции в разных видах колоритах.

Содержание темы: Полихромная композиция. Определение закономерностей в изображении полихромной композиции. Значение правильного выбора цвета и составления полихромной композиции на основе трех, четырех и более хроматических цвета. Многоцветная композиция со сдвигом к одному цветовому тону (синтез многоцветия и монохромии).

Задание: Разработать эскиз и выполнить в материале полихромную композицию в разных видах колорита - теплом, холодном и смешанном, с учетом светлоты и насыщенности.

Материалы инструменты: бумага Ф-А4, Ф-А3; кисти (беличьи, колонковые, синтетические); гуашевые краски; палитра.

Методические указания:

Работа выполняется в следующей последовательности:

1. Разрабатываются графические эскизы формальной композиции (бумага Ф-А4).
2. Выполняются эскизы в цвете: ведется поиск колористического решения композиции с учетом светлоты и насыщенности.
3. На основе разработанных эскизов выполняется полихромная композиция (бумага Ф-А3).

ЗАНЯТИЕ VI.

Тема 7. Цвет и фактура (4 часа)

Цель: изучение фактурных качеств цвета.

Содержание темы: Значение каждого цвета в исторической и культурной жизни человека. Фактура – средство выражения художественного образа. Фактурные качества цвета.

Задание: Разработать таблицу вариантов цветофактур в теплом колорите; в холодном колорите; в смешанном колорите.

Материалы инструменты: бумага Ф-А4, кисти (беличьи, колонковые, синтетические); гуашевые краски; палитра.

Методические указания: При выполнении задания используются разнообразные техники:

- монотипия;
- принт;
- оттиски;
- процарапывание;
- аппликация и т.д.

ЗАНЯТИЕ VII.

Тема 9. Контрастный колорит (4 часа)

Цель: изучение закономерностей составления контрастных колоритов.

Содержание темы: Особенности применения цвета и колорита в основных направлениях живописи и традиционном народном искусстве. Типы колорита. Контраст. Виды контрастов. Гармония цветов: противоположная пара цветового круга (полярная), классическая триада.

Задание: Разработать эскизы и выполнить композиции, используя сочетания контрастных цветов; с учетом насыщенности. Овладение способами создания образных категорий колорита.

Материалы инструменты: бумага Ф-А4, Ф-А3; кисти (беличьи, колонковые, синтетические); гуашевые краски; палитра.

Методические указания:

Работа выполняется в следующей последовательности:

1. Разрабатываются графические эскизы формальной композиции (бумага Ф-А4).
2. Затем выполняются эскизы в цвете: ведется поиск контрастного колорита, используя гармоничные сочетания цветов (например, полярную гармонию), с учетом насыщенности (бумага Ф-А4).
3. На основе разработанных эскизов выполняется композиция в контрастном колорите (бумага Ф-А3).

ЗАНЯТИЕ VIII.

Тема 10. Ньюансный колорит (4 часа)

Цель: изучение закономерностей составления ньюансных колоритов.

Содержание темы: Особенности применения цвета и колорита в основных направлениях живописи и традиционном народном искусстве. Типы колорита. Ньюанс. Гармония родственных цветов (аналогичная). Овладение способами создания образных категорий колорита.

Задание: Разработать эскизы и выполнить композиции, используя сочетания родственных цветов; с учетом насыщенности.

Материалы инструменты: бумага Ф-А4, Ф-А3; кисти (беличьи, колонковые, синтетические); гуашевые краски; палитра.

Методические указания:

Работа выполняется в следующей последовательности:

1. Разрабатываются графические эскизы формальной композиции (бумага Ф-А4).
2. Затем выполняются эскизы в цвете: ведется поиск нюансного колорита, используя гармоничные сочетания родственных цветов, с учетом насыщенности (бумага Ф-А4).
3. На основе разработанных эскизов выполняется формальная композиция в нюансном колорите (бумага Ф-А3).

ЗАНЯТИЕ IX.

Тема 11. Цветовые ассоциации (2 часа)

Цель: развитие цветового ассоциативного мышления на основе знаний о воздействии цвета на человеческое зрение, отражающих физические и эмоциональные впечатления.

Содержание темы: Воздействие цвета на человеческое зрение. Понятие «ассоциации». Физические ассоциации. Эмоциональные ассоциации. Ассоциативная композиция. Цвет одно из важнейших средств художественной выразительности ассоциативной композиции.

Задание: Разработать формальную композицию с использованием цветовых ассоциаций, отражающих физические и эмоциональные впечатления (легкий - тяжелый, веселый - грустный, лето - осень и т.д.).

Материалы инструменты: бумага Ф-А4, Ф-А3; кисти (беличьи, колонковые, синтетические); гуашевые краски; палитра.

Методические указания:

Работа выполняется в следующей последовательности:

1. Разрабатываются графические эскизы формальной композиции (бумага Ф-А4).
2. Выполняются эскизы в цвете: ведется поиск средствами цвета изобразительного аналога заданного чувства.
3. На основе разработанных эскизов выполняется ассоциативная композиция (бумага Ф-А3).

Примерные темы: «Эмоция», «Музыка», «Времена года», «Страна» и т.д.

ЗАНЯТИЕ X.

Тема 13. Плоскостная (декоративная) композиция (4 часа)

Цель: формирование колористической грамотности и систематизация знаний по цветоведению, развитие творческой деятельности на основе традиционных декоративных композиций.

Содержание темы: Плоскостная (декоративная) композиция. Понятия «декоративность» и «стилизация». Цвет в декоративной композиции. Закономерности колористического построения декоративной композиции.

Задание: Разработать эскиз и выполнить декоративную (плоскостную) композицию в теплом и холодном колорите.

Материалы инструменты: бумага Ф-А4, Ф-А3; кисти (беличьи, колонковые, синтетические); гуашевые краски; палитра.

Методические указания:

Работа выполняется в следующей последовательности:

1. Разрабатываются графические эскизы декоративной композиции (бумага Ф-А4).
2. Выполняются эскизы в цвете: ведется поиск теплого и холодного колористического решения декоративной плоскостной композиции (бумага Ф-А4).
3. На основе разработанных эскизов выполняется декоративная композиция (бумага Ф-А3).

ЗАНЯТИЕ XI.

Тема 14. Цвет и форма (4 часа)

Цель: изучение закономерностей создания иллюзорно-пространственной композиции средствами цвета.

Содержание темы: Формообразующие свойства цвета. Цветовые эффекты. Контрасты. Цветовые предпочтения. Основные закономерности создания с помощью цвета иллюзии пространства на плоскости.

Задание: Разработать эскиз и выполнить в материале иллюзорно-пространственную композицию с помощью цвета.

Материалы инструменты: бумага Ф-А4, Ф-А3; кисти (беличьи, колонковые, синтетические); гуашевые краски; палитра.

Методические указания:

Работа выполняется в следующей последовательности:

1. Разрабатываются графические эскизы композиции (бумага Ф-А4).
2. Ведется поиск цветового решения иллюзорно-пространственной композиции (бумага Ф-А4).
3. На основе разработанных эскизов выполняется композиция (бумага Ф-А3).

3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

3.1. ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТА

Для диагностики сформированных художественно-творческих компетенций по дисциплине «Народные художественные ремесла» и «Компьютерная графика» рекомендуется использовать проверку знаний, умений и навыков в виде просмотров, экзаменов с оцениванием творческой части работы, а также теоретической подготовленности по основным разделам дисциплины.

Текущий контроль успеваемости проводится в форме промежуточных просмотров на лабораторных занятиях с выставлением отметок по десятибалльной шкале.

Типовым учебным планом в качестве форм итогового контроля по дисциплине «Цветоведение» предусмотрено - 1 экзамен.

4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература:

1. Арганович-Понамарёва, Е.С. Архитектурная колористика: практикум. / Е.С. Арганович-Понамарёва, А.А. Литвинова Уч. Пособие. – Мн.: УД «Тезшопрннт», 2002. – 122 с.
2. Алексеев, С.С. О колорите / С.С. Алексеев. – М., 1974.
3. Арнхейм, Р. Искусство и визуальное восприятие / Р. Арнхейм. – М., 1974.
4. Волков, Н.Н. Цвет в живописи / Н.Н. Волков. – М., 1965.
5. Волкова, В.В. Дизайн рекламы: Учебное пособие / В.В. Волкова. – М: Книжный дом «Университет», 1999. – 144с.
6. Дерриберс, М. Цвет в деятельности человека / М. Дерриберс. – М., 1964.
7. Живопись: Учебн.Пособие для студ. высш. учебн. Заведений. – М.: Гуманит. изд. Центр Владос, 2003.
8. Зайцев, А.С. Наука о цвете и живописи / А.С. Зайцев. – М., 1986.
9. Зернов, В.А. Цветоведение / В.А. Зернов. – М., 1972.
10. Кирцер, Ю.М. Рисунок и живопись / Ю.М. Кирцер. – М., 2000.

Дополнительная литература:

1. Нодельман, Л.Я. Учебная программа по дисциплине компьютерная графика [Текст] / Л.Я. Нодельман. – М.: Тривант, 1999.
2. Петров, М.Н. Компьютерная графика. Учебник / М.Н. Петров, В.П. Молочков. – СПб.: Питер, 2003. – 736 с.
3. Сурина, М.О. История образования и цветодидактики. (история систем и методов обучения цвету). Серия «Школа дизайна» / М.О. Сурина, А.А. Сурин. – Москва: ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», –2003.
4. Тайц, А.М. Corel DROW Graphic Suite 11: все программы пакета / А.М. Тайц, А.А. Тайц. – СПб.: БВХ – Петербург, 2003.
5. Тимофеев, Г.С. Графический дизайн. Серия «Учебный курс» / Г.С. Тимофеев, Е.В. Тимофеева. – Ростов н/Д Феникс, 2002. – 320 с.
6. Цойгнер, Г. Учение о цвете / Г. Цойгнер. – М., 1971.
7. Черемных, А.И. Основы художественного проектирования одежды / А.И. Черемных. – М.: Лёгкая индустрия, 1968.
8. Шашлов, Б.А. Цвет и цветовоспроизведение. Изд. 2-е, доп.: Учебник / Б.А. Шашлов. – М.: Изд-во МГАП «Мир книги», 1995. – 316 с.
9. Яцюк, О.Г. Компьютерные технологии в дизайне. Эффективная реклама [Текст] / О.Г. Яцюк, Э.Т. Романячева. – СПб.: БХВ-Петербург, 2002.- 432 с.

4.2. Программная документация

Учреждение образования
«Белорусский государственный педагогический университет
имени Максима Танка»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе
учреждения образования «Белорусский
государственный педагогический
университет имени Максима Танка»

_____ В.В. Шлыков

_____ 2013 г.

Регистрационный № УД _____ /р.

ЦВЕТОВЕДЕНИЕ

**Учебная программа учреждения высшего образования по учебной
дисциплине для специальностей:**

1-03 01 03 Изобразительное искусство и компьютерная графика

1-03 01 06 Изобразительное искусство, черчение и народные художественные
промыслы

Факультет эстетического образования

Кафедра художественного и педагогического образования

Курс (курсы) ___ 1 ___

Семестр (семестры) ___ 1-2_

Лекции _____ 10 _____
(количество часов)

Экзамен _____ 2 _____
(семестр)

Практические (семинарские)
занятия _____ - _____
(количество часов)

Зачёт _____ - _____
(семестр)

Лабораторные
занятия _____ 42 _____
(количество часов)

Аудиторных часов по
учебной дисциплине _____ 52 _____
(количество часов)

Всего часов по
учебной дисциплине _____ 151 _____
(количество часов)

Форма получения высшего
образования дневная, заочная

Составил: А.М. Шкороденок, старший преподаватель

2014 г. Учебная программа составлена на основе типовой программы учреждения высшего образования «Цветоведение» от _____ регистрационный № _____ /тип.

Рассмотрена и рекомендована к утверждению кафедрой художественного и педагогического образования

«17» мая 2013г.

Пр. №10

Заведующий кафедрой

_____ Г.В. Лойко

Одобрена и рекомендована к утверждению Советом факультета эстетического образования учреждения образования “Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка”

«24» мая 2013г.

Пр. № 4

Председатель

_____ Т.С. Богданова

Оформление учебной программы и сопровождение ее материалов действующим требованиям Министерства образования Республики Беларусь соответствует

Методист учебно-методического управления БГПУ

_____ Г.И. Шкнай

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Одним из условий успешной профессиональной подготовки учителей изобразительного искусства, черчения и других, связанных с искусством дисциплин, является изучение курса «Цветоведение».

Цветоведение – это теоретическая и практическая основа изобразительного искусства. Это наука о цвете, о нанесении цвета на плоскость, о цветовых нюансах, контрастах, о цветовой гармонии и использовании всех этих законов на практике .

Содержание учебной дисциплины позволяет установить взаимосвязь творческого и научного подходов к использованию законов цвета на картинной плоскости. Изучение учебной дисциплины способствует развитию творческого потенциала студента, умению использовать цвет, его характеристики физические и психофизические для выполнения поставленных задач.

Изучение учебной дисциплины «Цветоведение» направлено на повышение качества подготовки к профессиональной деятельности в художественно-творческой сфере. Знания и умения по цветоведению позволяют установить взаимосвязь творческого и научного подхода к организации цветовой композиции на плоскости, обеспечивают возможность воплощать идею в разнообразных формах художественного произведения. Художественно-живописная подготовка направлена на воспитание живописной культуры студентов. Все это обеспечивает художественно-творческой компетентности, которая способствует формированию профессиональных возможностей выпускника учреждения высшего образования.

Цель учебной дисциплины: повышение уровня художественно-творческого образования и живописной культуры студента.

Задачи учебной дисциплины:

– освоение студентом закономерностей и правил нанесения цвета на плоскость, используя законы зрительного восприятия человека и культурологию цвета.

– стимулирование процессов самореализации и самосовершенствования через воплощение идей в художественном произведении.

– развитие у студентов умений восприятия и оценки художественного произведения.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины «Цветоведение» определены образовательным стандартом высшего образования.

В результате изучения учебной дисциплины студент должен **знать:**

- основные понятия и общие положения цветоведения
- историческое развитие науки и ее современное состояние

– особенности зрительного восприятия и основные закономерности изменения качественных характеристик предметов (контура, цвета, тона) в зависимости от поставленной задачи.

– законы цветовой гармонии и их использование на практике.

В результате изучения учебной дисциплины студент должен **уметь:**

– применять средства. Способы и приемы цветовых построений в композиции картинной плоскости.

– самостоятельно, сознательно использовать законы цветоведения на практике.

В результате изучения учебной дисциплины студент должен **владеть:**

– приемами развития колористических способностей;

– приемами создания выразительного колористического образа.

В данной программе структура содержания дисциплины «Цветоведение» построена на основе традиционного подхода с разбитием содержания на темы. При этом темы представляют собой относительно самостоятельные дидактические единицы содержания обучения. Для каждой темы представлены обобщенные знания и умения, составляющие суть изобразительно-живописной компетентности студентов.

Основными методами (технологиями) обучения, адекватно отвечающими целям изучения данной дисциплины, являются:

-проблемное обучение(проблемное изложение, частично-поисковый и исследовательский методы).

- проектные технологии.

- технология обучения как учебного исследования.

Содержание и формы контролируемой самостоятельной работы (КСР) студентов, а также системы оценки знаний, обеспечивающие контрольно-оценочную деятельность преподавателя за результатами обучения студентов, разрабатываются(или выбираются и адаптируются) учреждениями высшего образования и кафедрами в соответствии с целями и задачами подготовки специалистов.

Для диагностики формирования изобразительно-живописных и художественно-творческих компетенций рекомендуется использовать контрольные работы.

На изучение учебной дисциплины отведено всего 151 часа, из них 52 часа аудиторных занятий (10 лекционных, 42 лабораторных).

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ раздела, темы	Название разделов, подразделов, тем	Количество аудиторных часов		
		Всего	Лекции	Лабораторные занятия
I.	ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ	52	10	42
1.	Тема1.Научная основа цветоведения.	2	2	
2.	Тема2.Монохромная композиция.	4		4
3.	Тема 3. Полярная композиция.	4		4
4	Тема4.Ахроматическая композиция.	4		4
5	Тема5.Полухроматическая композиция.	4		4
6	Тема6.Полихромная композиция.	4		4
7	Тема 7. Цвет и фактура.	4		4
8	Тема 8. Физические основы цвета и психофизические аспекты его восприятия.	2	2	
9	Тема 9. Контрастный колорит.	4		4
10	Тема 10. Ньюансный колорит.	4		4
11	Тема 11. Цветовые ассоциации.	4	2	2
12	Тема 12. Основы учения о цветовой гармонии и декоративности. Основы цветовой композиции.	2	2	

13	Тема 13. Плоскостная (декоративная) цветовая композиция	4		4
14	Тема 14. Цвет и форма.	6	2	4
	всего	52	10	42

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема 1. Научная основа цветоведения.

Предмет цветоведение. Основные закономерности цветового зрения. Понятие, классификация цвета. Основные и второстепенные цвета. Смешение цвета. Основные принципы.

Основные этапы исторического развития науки о цвете. Цветовые системы. Цветовой круг. Научная классификация цвета (теория И.Ньютона).

Современные направления развития цветоведения. Практическое применение цветоведения в изобразительном искусстве.

Требования к компетентности:

- понимать сущность цветоведения как науки и ее связи с другими науками художественно-живописного цикла.
- знать основные и второстепенные цвета, которые используются на практике художниками.

Тема 2. Монохромная композиция.

Определение закономерностей в изображении монохромной композиции , выполненной в разных видах колорита- теплом, холодном и смешанном.

Требования к компетентности:

- понимать сущность цветоведения как науки и ее связи с другими науками художественно-живописного цикла.
- умение использовать одноцветные композиции, которые используются на практике художниками.

Тема 3. Полярная композиция.

Определение закономерностей в изображении полярной композиции , выполненной в разных видах колорита- в разбеленном колорите, в затемненном колорите, в насыщенном колорите.

Требования к компетентности:

- понимать сущность цветоведения как науки и ее связи с другими науками художественно-живописного цикла.
- умение использовать полярные композиции, которые используются на практике художниками.

Тема 4.Ахроматическая композиция.

Определение закономерностей в изображении ахроамтической композиции . Значение правильного выбора цвета.

Требования к компетентности:

- понимать сущность цветоведения как науки и ее связи с другими науками художественно-живописного цикла.

- умение использовать ахроматические композиции, которые используются на практике художниками.

Тема 5. Полуахроматическая композиция.

Определение закономерностей в изображении полуахроматической композиции. Значение правильного выбора цвета и ее составления.

Требования к компетентности:

- понимать сущность цветоведения как науки и ее связи с другими науками художественно-живописного цикла.

- умение использовать полуахроматические композиции, которые используются на практике художниками.

Тема 6. Полихромная композиция.

Определение закономерностей в изображении полихромной композиции. Значение правильного выбора цвета и ее составления.

Требования к компетентности:

- понимать сущность цветоведения как науки и ее связи с другими науками художественно-живописного цикла.

- умение использовать полихромные композиции, которые используются на практике художниками.

Тема 7. Цвет и фактура.

Знакомство с фактурными качествами цвета. Значение каждого цвета в исторической и культурной жизни человека.

Требования к компетентности:

- понимать сущность цветоведения как науки и ее связи с другими науками художественно-живописного цикла.

- умение использовать цветовую фактуру в различных художественных произведениях.

Тема 8. Физические основы цвета и психофизические аспекты его восприятия.

Ознакомить с основными закономерностями цветового зрения. Изучение категорий цветовой эстетики, семантики, символики цвета, ролью цветовой символики в народном творчестве. Ознакомить с видами ассоциаций: слуховой, чувственной, вкусовой, нюхательной и т.д. Цветовой образ как итог колористической деятельности.

Требования к компетентности:

- понимать сущность цветоведения как науки и ее связи с другими науками художественно-живописного цикла.

- умение использовать основные закономерности психофизического воздействия цвета в различных художественных произведениях.

Тема 9. Контрастный колорит.

Знакомство с особенностями применения цвета и колорита в основных направлениях живописи и традиционном народном искусстве. Овладение способами создания образных категорий колорита.

Требования к компетентности:

- понимать сущность цветоведения как науки и ее связи с другими науками художественно-живописного цикла.

- умение использовать основные законы размещения цвета в различных колоритах художественных произведениях.

Тема 10. Нюансный колорит.

Знакомство с особенностями применения цвета и колорита в основных направлениях живописи и традиционном народном искусстве. Овладение способами создания образных категорий колорита.

Требования к компетентности:

- понимать сущность цветоведения как науки и ее связи с другими науками художественно-живописного цикла.

- умение использовать основные законы размещения цвета в различных колоритах художественных произведениях.

Тема 11. Цветовые ассоциации.

Развитие цветового ассоциативного мышления на основе знаний о воздействии цвета на человеческое зрение, отражающих физические и эмоциональные впечатления (легкий -тяжелый, веселый- грустный, лето-осень и т.д.).

Требования к компетентности:

- понимать сущность цветоведения как науки и ее связи с другими науками художественно-живописного цикла.

- умение использовать цветовые ассоциации в различных жанрах изобразительного искусства.

Тема 12. Основы учения о цветовой гармонии и декоративности. Основы цветовой композиции.

Изучить и закрепить знания о цветовых закономерностях и принципах цветовой композиции, способах использования холодных и теплых цветов в декоративных (плоскостных) и живописных (иллюзорно-пространственных) композициях.

Требования к компетентности:

- понимать сущность цветоведения как науки и ее связи с другими науками художественно-живописного цикла.

- умение использовать цветовые закономерности в различных жанрах изобразительного искусства.

Тема 13. Плоскостная (декоративная) цветовая композиция

Формирование колористической грамотности и систематизация знаний по цветоведению, развитие творческой деятельности на основе традиционных декоративных композиций.

Требования к компетентности:

- понимать сущность цветоведения как науки и ее связи с другими науками художественно-живописного цикла.

- умение использовать цветовые закономерности в декоративно-прикладном искусстве.

Тема 14. Цвет и форма.

Знакомство с формообразующими свойствами цвета. Создание с помощью цвета иллюзии пространства.

Требования к компетентности:

- понимать сущность цветоведения как науки и ее связи с другими науками художественно-живописного цикла.
- умение использовать цветовые закономерности в создании объема.

Примерное содержание творческих работ.

1. Изображение 12-ти ступенчатого цветового круга.
2. Изображение монохромии в разных видах колорита- теплом, холодном и смешанном.
3. Изображение полярной композиции, выполненной в разных видах колорита- в разбеленном колорите, в затемненном колорите, в насыщенном колорите.
4. Изображение ахроматической композиции.
5. Изображение полуахроматической композиции.
6. Изображение полихромной композиции в разных видах колорита - теплом, холодном и смешанном.
7. Изображение различных фактур одним цветом.
8. Создание цветовых ассоциаций на заданную тему: времена года; утро, день, сумерки, ночь.
9. Создание формальной композиции в контрастном колорите.
10. Создание формальной композиции в нюансном колорите.
11. Создание формальной композиции (легкий -тяжелый, веселый-грустный, лето- осень и т.д.).
12. Создание декоративной (плоскостной) композиции, используя холодные и теплые цвета.
13. Создание иллюзорно-пространственную композицию с передачей с помощью цвета пространства.

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Основная литература:

1. Арганович-Понамарёва, Е.С. Архитектурная колористика: практикум. / Е.С. Арганович-Понамарёва, А.А. Литвинова Уч. Пособие. – Мн.: УД «Тезшопринт», 2002. – 122 с.
2. Алексеев, С.С. О колорите / С.С. Алексеев. – М., 1974.
3. Арнхейм, Р. Искусство и визуальное восприятие / Р. Арнхейм. – М., 1974.
4. Волков, Н.Н. Цвет в живописи / Н.Н. Волков. – М., 1965.
5. Волкова, В.В. Дизайн рекламы: Учебное пособие / В.В. Волкова. – М: Книжный дом «Университет», 1999. – 144с.
6. Дериберс, М. Цвет в деятельности человека / М. Дериберс. – М., 1964.

7. Живопись: Учебн.Пособие для студ. высш. учебн. Заведений. – М.: Гуманит. изд. Центр Владос, 2003.
8. Зайцев, А.С. Наука о цвете и живописи / А.С. Зайцев. – М., 1986.
9. Зернов, В.А. Цветоведение / В.А. Зернов. – М., 1972.
10. Кирцер, Ю.М. Рисунок и живопись / Ю.М. Кирцер. – М., 2000.

Дополнительная литература:

1. Нодельман, Л.Я. Учебная программа по дисциплине компьютерная графика [Текст] / Л.Я. Нодельман. – М.: Тровант, 1999.
2. Петров, М.Н. Компьютерная графика. Учебник / М.Н. Петров, В.П. Молочков. – СПб.: Питер, 2003. – 736 с.
3. Сурина, М.О. История образования и цветодидактики. (история систем и методов обучения цвету). Серия «Школа дизайна» / М.О. Сурина, А.А. Сурин. – Москва: ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», –2003.
4. Тайц, А.М. Corel DROW Graphic Suite 11: все программы пакета / А.М. Тайц, А.А. Тайц. – СПб.: БВХ – Петербург, 2003.
5. Тимофеев, Г.С. Графический дизайн. Серия «Учебный курс» / Г.С. Тимофеев, Е.В. Тимофеева. – Ростов н/Д Феникс, 2002. – 320 с.
6. Цойгнер, Г. Учение о цвете / Г. Цойгнер. – М., 1971.
7. Черемных, А.И. Основы художественного проектирования одежды / А.И. Черемных. – М.: Лёгкая индустрия, 1968.
8. Шашлов, Б.А. Цвет и цветовоспроизведение. Изд. 2-е, доп.: Учебник / Б.А. Шашлов. – М.: Изд-во МГАП «Мир книги», 1995. – 316 с.
9. Яцюк, О.Г. Компьютерные технологии в дизайне. Эффективная реклама [Текст] / О.Г. Яцюк, Э.Т. Романячева. – СПб.: БХВ-Петербург, 2002.- 432 с.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Цветоведение» направлена на активизацию учебно-познавательную и художественно-творческую деятельность. Ее цель – повысить выработанные на занятиях навыки работы с разнообразными художественными материалами и приёмами их использования, овладеть методикой самостоятельной учебной деятельности, необходимой для саморазвития и самосовершенствования личности будущего специалиста. Эта работа помогает повышать творческий потенциал во время аудиторных и внеаудиторных занятий, которые реализуются в художественных работах студентов.

Аудиторная самостоятельная работа студентов определяется учебным планом и программой учебной дисциплины, регламентируется учебным расписанием, проводится под непосредственным руководством преподавателя и включается в лабораторные занятия. В качестве самостоятельных видов деятельности непосредственно на занятиях по дисциплине «Цветоведение» студентам можно предложить выполнение дополнительных вариантов использования цвета в композиционных заданиях, упражнений по отработке художественных приемов работы в живописных и декоративных работах, вариативный поиск идеи в эскизах и др., учитывая творческий потенциал студентов.

Внеаудиторная самостоятельная работа – это различные виды учебной, учебно-исследовательской и самообразовательной деятельности. Осуществляется она под опосредованным руководством преподавателя, который выдает задания, консультирует, устанавливает сроки выполнения.

Вся внеаудиторная самостоятельная работа студентов разрабатывается в учебном плане и в типовой и рабочей программе подбор и художественный анализ аналогов и прототипов, работу со справочной и искусствоведческой литературой, вариантный поиск на стадии форэскизов, посещение выставок и музейных экспозиций. Внеаудиторная самостоятельная работа также предполагает написание рефератов, оформление творческих работ, мультимедийных презентаций, наглядных пособий и др. Ее результаты учитываются преподавателем во время текущего и итогового контроля по дисциплине

