

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»
Факультет художественной культуры
Кафедра декоративно-прикладного искусства

СОГЛАСОВАНО

Заведующий кафедрой

 Г.Ф.Шауро

19 декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Декан факультета

 Е.В.Пагоцкая

19 декабря 2022 г.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
(ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС)
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
«ЦВЕТОВЕДЕНИЕ»

Для специальности 6-05-0213-02 Декоративно-прикладное искусство:
Реставрация изделий, Народные ремесла и этнодизайн

Составители: зав. кафедрой декоративно-прикладного искусства, доктор искусствоведения, профессор Г. Ф. Шауро; преподаватель кафедры декоративно-прикладного искусства А.А. Хадкевич

Рассмотрено и утверждено
на заседании Совета факультета
(протокол №5 от «19» декабря 2022 г.)

Рецензенты:

Жук В.И., главный научный сотрудник ГНУ «Центр исследований Белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси», доктор искусствоведения, профессор.

Дожина Н. И., зав кафедрой музыкально-теоретических дисциплин Белорусского государственного университета культуры и искусств, кандидат искусствоведения, доцент

Рассмотрен и рекомендован к утверждению:

Кафедрой_декоративно-прикладного искусства
(*протокол от_01.09.2022 №1*);

Советом факультета_художественной культуры
(*протокол от_22.09.2022 №2*).

ВВЕДЕНИЕ

В подготовке квалифицированного специалиста важное значение имеет современное формирование и практическое применение теоретических знаний по использованию цвета в сфере изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Непрерывная связь формообразования цветовой гармонии на практике и научных разработок, и исследований в таких науках как оптика, спектроскопия, колориметрия, анатомия, физиология и психология человека. Именно цвет влияет на настроение, формирует отношение клиентов и покупателей к продукту художественного творчества.

В. Кандинский говорил: «Цвет - это средство прямого воздействия на человека». И действительно, роль цвета велика, а в XXI веке цвет - один из основных элементов современного брендинга. Коммуникационное пространство, окружающее нас, становится более насыщенным. По статистике, человек получает до 3500 рекламных сообщений в день. С помощью умелого использования знаний цветовой гармонии можно добиваться решения различных задач и создания необходимого эффекта. В процессе творческой деятельности художник должен овладеть цветовой грамотой, иметь представление об образной, эмоциональной, декоративной роли цвета, знать свойства определенных цветов и способы их взаимодействия в композиции, учитывать связь формы и цвета, закономерности построения гармонических цветовых соотношений.

В методике обучения предмета «цветоведение и колористика» существует следующая стратегия изучения: от изучения качеств и свойств цвета, до экспериментов, как на плоскости, так и в объёме, так один и тот же цвет может совершенно по-разному работать в своём количестве и качестве. Дипломированный художник должен иметь представление о закономерностях формирования живописного изображения и основах колорита, об основах цветовой композиции и о цветовом моделировании, выразительности, гармонии в живописи. Также он должен уметь применить методы работы над живописной и колористической композицией на основе заданий «натюрморт», «интерьер», «портрет» или «пейзаж»; писать с натуры, применяя изученные правила и приемы, а также навыки владения различными живописными материалами.

Специфические средства и выразительные возможности колорита позволяют использовать их и в качестве композиционного элемента, объемно-пространственной структуры, как в объеме, так и на плоскости и в качестве акцента в любой сфере дизайна и изобразительного искусства.

Использование живописных композиций, не ограничивается только ин-терьером. Широкое применение некоторые жанры живописи получили и в городской среде. Процесс создания живописной композиции неразрывно связан и с рисунком и с проектированием городской среды, а также требует знания основ колористики.

Изучение роли цвета и основ колористики в формировании среды существенно влияет на психоинтеллектуальное состояние человека. Уравновешенная в цветовом отношении среда привлекает, создает творческую атмосферу, успокаивает, и улучшает общение людей между собой.

Цвета обращаются к чувствам, а не к логике человека, а именно:

- вызывают психологическую реакцию;
- подчеркивают качество, настроение, чувство; создают теплую или холодную среду; отражают времена года и т.д.
- имеют физиологические последствия как положительные, так и отрицательные;
- «вызывают» к чувствам: придают объёмность среде и предметам.

Между цветовым решением товаров в промышленности и естественным восприятием человека существует определенная зависимость. Достоверно установлено, что каждый цвет вызывает подсознательные ассоциации.

Будущий специалист, работающий в разных сферах художественного творчества, всегда должен осознавать социальную значимость своей профессии, внимательно и грамотно подходить к выбору формы и цвета своего продукта. Понимание картины мира как взаимодействие функционально-процессуальной деятельности человека и предметно-пространственных условий ее осуществления, способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы обуславливает роль творческой личности в развитии среды обитания и культуры общества. Уровень социальной и художественной культуры автора и зрителя проявляется, в том числе и в терпимости к другим культурам и точкам зрения, уважительном и бережном отношении к историческому наследию, культурным традициям.

1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1. Основы теории цвета. Физика цвета

Важнейшим пониманием цвета, является его возникновение. Леонардо да Винчи создал первую стройную систему цветов, он считал, что многообразие цвета может быть ограничено шестью простыми цветами: белым, желтым, зеленым, синим, красным и черным, а также выделил два возможных аспекта цветов: художественный и

физический. Книга поэта И.В. фон Гёте «К теории цвета» охватывающая его взгляды на природу цвета и вопросы, связанные с восприятием цвета (опубликована в 1810 году) была написана Гете в связи с его интересом к живописи и оказала большое влияние на искусство.

А в 1676 году сэр Исаак Ньютон с помощью трехгранной призмы разложил белый солнечный свет на цветовой спектр. 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, через оранжевый, жёлтый, зелёный, синий кончалась фиолетовым. Эти цвета получились из солнечного луча с помощью преломления. Если мы разделим спектр на две части, например на красно-оранжево-жёлтую и зелено-сине-фиолетовую, и соберём каждую из этих групп специальной линзой, то в результате получим два смешанных цвета, смесь которых в свою очередь также даст нам белый свет.

Два цвета, объединение которых даёт белый свет, называют дополнительными цветами. Если мы удалим из спектра один цвет, например, зелёный, и посредством линзы соберём оставшиеся цвета красный, оранжевый, жёлтый, синий и фиолетовый, то полученный нами смешанный цвет окажется красным, то есть цветом дополнительным по отношению к удалённому нами зелёному.

Каждый цвет является дополнительным по отношению к смеси всех остальных цветов спектра.

Различные цвета создаются световыми волнами, которые представляют собой определённый род электромагнитной энергии. Человеческий глаз может воспринимать свет при длине волн от 400 до 700 миллимикрон. Длина волн, соответствующая отдельным цветам спектра, и соответствующей частоты (число колебаний в секунду) для каждого спектрального цвета имеют свои характеристики. Световые волны сами по себе не имеют цвета, цвет возникает лишь при восприятии этих волн человеческим глазом и мозгом. Цвет предметов возникает, главным образом в процессе поглощения волн. Красный сосуд выглядит красным потому, что он поглощает все остальные цвета светового луча и отражает только красный. Если красная бумага (поверхность, поглощающая все лучи кроме красного) освещается зелёным светом, то бумага покажется нам чёрной, потому что зелёный цвет не содержит лучей, отвечающих красному цвету, которые могли бы отражаться бумагой.

Немецкий ученый В. Оствальд в своей теории цветоделения представил все цвета в виде замкнутого цветового тела, состоящего из двух конусов, объединенных общим

основанием. Единой осью конусов является ахрома-тический ряд: верхняя точка - белый цвет, нижняя - черный. По окружности основания расположены наиболее насыщенные спектральные цвета.

К основным качествам цвета относятся:

Цветовой тон - особенность цвета, отличающая его от других цветов спектра (красный, синий, зеленый и т.д.)

Оттенок - градация цветового тона в пределах одного цвета или мало-заметное изменение основного цвета под влиянием другого. Например, от-тенки синего - это сине-голубой, сине-фиолетовый и т.п.

Локальный цвет предмета - собственно цвет предмета без учета све-тотени, его светлоты и насыщенности.

Насыщенность - восприятие чистоты цвета, т.е. близости к спектраль-но-чистым цветам.

Светлота - относительная яркость цвета

Тон - степень светлоты, присущая предмету в природе и в произведении искусства. Тон зависит от интенсивности цвета и его светлоты. В более широком смысле нередко заменяет понятие «цвет», «оттенок», «цветовая гамма», «колорит».

Контраст - противопоставление двух цветов, в цветовом спектре - это всегда цвета находящиеся напротив друг друга. Так же эти цвета будут взаимодополнительными.

Нюанс - явление, когда при сопоставлении каких либо качеств или свойств объекта различия наблюдаются в незначительной степени

Теплый / холодный цвет - теплые / холодные цвета определяются по присутствию в них охристых / голубых оттенков. Располагаются они на противоположных концах цветового круга. Эти качества цвета относительны и зависят от расположения рядом других цветов.

Родственные, или нюансные, сочетания используют цвета, близкие друг к другу по спектру, например, синий - сине-зеленый - зеленый. Интенсивность цветов и контраст между ними создадут либо спокойное, либо энергичное настроение.

Каждому цвету из спектра соответствует свой оттенок ахроматического цвета. Желтому, как самому светлому цвету в спектре соответствует белый цвет, а контрастному ему фиолетовому - черный, следовательно, красному и синему цвету одинаковой светлоты соответствует один и тот же оттенок серого. При смешении контрастных (дополнительных) цветов получают различные по светлоте оттенки серого цвета.

При смешении родственных цветов будут получаться оттенки чуть более глухие, чем натуральный цвет краски. Так, при смешении красного цвета с желтым, получится более приглушенный оттенок оранжевого цвета, ежели натуральный цвет.

При составлении цветовой палитры необходимо помнить, что каждый конкретный цвет на изобразительной плоскости всегда вступает во взаи-модействие с окружающими его цветами и оказывает на них определенное влияние. «Влияние друг на друга пятен, лежащих на одной плоскости, су-ществует всегда... На картине, объединенной колоритом в широком понимании этого слова, сумма пятен превращается в сложную ткань, где налицо объединение изобразительными связями...».

Цвет на границе с соседним цветом спектра имеет оттенок цвета ему предшествовавшего. Так, например, в цветовой шкале желто-зеленый -желтый - желто-оранжевый желтый цвет на границе с желто-оранжевым будет казаться зеленее, а на границе с желто-зеленым - более теплым, с оранжевым оттенком.

Также, следует учитывать явление, одновременного цветового контраста, проявляющееся, например, следующим образом: на ярко-красном фоне небольшое пятно серого цвета будет казаться зеленоватым; это же пятно на зеленом фоне покажется розовым, на синем - желтоватым, на желтом - синеватым.

Восприятие цвета неотделимо от восприятия пространственного положения пятна. Краски предметов мы видим лежащими на разном удалении. Это естественно. Удивительно то, что то же самое справедливо в известной мере и по отношению к пятнам на плоскости .

1.2. Ахроматические и хроматические цвета

Встречающиеся в природе цвета разделяют на ахроматические и хро-матические. Ахроматические цвета (т.е.бесцветные) - белый, серый, чёрный, отличаются друг от друга только тоном, они отражают разное количество падающего на них света. Например, белые поверхности и предметы отражают 70 90% падающего на них света, а чёрные 34% .В гамме ахроматических цветов около 300 оттенков.

Хроматические цвета - это те цвета и их оттенки, которые мы различаем в спектре (желтый, оранжевый, красный, синий, голубой, фиолетовый, зелёный) т.е. все цвета, кроме белого, серого, чёрного, отличаются по цветовому и тоновому признаку.

Понятие цвета применяется собственно для обозначения цветового пигмента или материала, которые поддаются физическому или химическому определению. Цветовое видение, возникающее в глазах и в сознании человека, обладает своим содержанием и смыслом. Однако глаза и мозг могут прийти к чёткому различению цвета лишь с

помощью сравнений и контрастов. Значение и ценность хроматического цвета могут быть определены лишь с помощью его отношения к какому-либо ахроматическому цвету - чёрному, белому или серому, или же по его отношению к одному или нескольким другим хроматическим цветам. Хроматические цвета определяют тремя физическими понятиями: цветовой тон, насыщенность и яркость. Под насыщенностью понимают степень разбавления данного цвета белым. Чем больше разбавлен цвет белым, тем менее насыщенным он становится. Например: синий цвет имеет 20% синего и 80% белого. Цветовой тон и насыщенность являются качественными характеристиками цвета. Количественную сторону цвета определяет светлота (яркость), т.е. количество света, отражаемого данной окрашенной поверхностью. Поэтому, кроме цветового тона и насыщенности, каждая окрашенная поверхность характеризуется величиной коэффициента отражения. Третьей характеристикой считают яркость хроматического цвета, зависящую от падающего на отраженный объект общего цветового потока. Отсюда **ВЫВОД:** цвета можно измерять по тем основным характеристикам: цветовому тону, насыщенности и яркости.

1.3. Цвет как убеждение

Восприятие цветового значения заложено глубоко в подсознании. ЦВЕТ - это ничто с точки зрения сознания, с физической точки зрения, нет осязаемого объекта под названием цвет, есть световые волны разной длины. Человеческий глаз воспринимает эту разность длин и складывается мир цвета. Мы чувствуем цвет, он обладает биологическим, психологическим, социальным и культурным измерением, которые совместно передают значение и определяют восприятие информации. В некотором смысле приятная цветовая гамма, как и любой другой аспект красоты, у каждого человека - своя. И то, что доставляет радость одним, может не радовать других. Тем не менее, цветовая гармония связана с основными принципами организации работы над художественными произведениями такие как: сбалансированность (т.е. гармоничность), пропорциональность, динамичность, ритм.

1.4. Цветовая гармония. Цветовые созвучия

Когда люди говорят о цветовой гармонии, они оценивают впечатления от взаимодействия двух или более цветов. Живопись и наблюдения над субъективными цветовыми предпочтениями различных людей говорят о неоднозначных представлениях о гармонии и дисгармонии. Для большинства цветовые сочетания, называемые «гармоничными», могут быть близкие по характеру цвета или различных цветов близких по светлоте, но часть людей наоборот предпочитают контрастные цвета, по отношению друг к другу. Как правило, оценка гармонии или диссонанса вызвана ощущением

приятного. В мифологии Древней Греции, имя Гармония носила дочь Афродиты и Ареса-богини любви и бога войны.

Художники эпохи Возрождения также признавали одной из основ гармонии - полярные противопоставления, т.е. контрасты. Эта эпоха включает в себя и третий признак гармонии - мера. Это подтверждает цитата из книги «О живописи» Леонардо да Винчи: «Прими во внимание то ,что если ты хочешь сделать превосходнейшую белизну, сопоставляй с величайшей темнотою!

Бледно - синий заставляет казаться красный более огненным, чем он кажется сам по себе в сравнении с пурпуром...Зелёный красному, а красный зелёному взаимно придают прелесть».

III Признак Гармонии - мера.

Платон и Аристотель связывают понятие меры с человеческой психикой, со способностью человека к восприятию различных ощущений. То, что выше или ниже определённой меры, не ощущается как гармоничное. Только сомасштабное человеку, посильное для него и соразмерное - гармонично.

IV признак гармонии - Пропорциональность.

Гармоничная система всегда составлена из двух или более элементов, между которыми должно быть определённое количественное отношение или пропорция. С момента открытия «золотого сечения» - это стало «золотой» пропорцией во все последующие века. Оно выражается иррациональным числом. Приближение к этой пропорции можно получить отношениями:

3:5, 5:8, 8:13

В жизни это формат А-2.

В колористической системе размеры цветowych пятен обратно пропорциональны их эффективной яркости. Чем светлее и ярче пятно, тем меньшую площадь оно занимает в композиции.

Цветовые созвучия.

Понятие «цветового созвучия» подразумевает возможность закономерного появления цветowych сочетаний, которые служат основой общей цветовой композиции.

Принципы цветowego созвучия или цветовой гармонии.

Цветовые созвучия могут быть построены на основе двух , трёх, четырёх или большего числа цветowych неприятного или привлекательного - непривлекательного. Подобные суждения построены на личном мнении и не носят объективного характера.

Понятие цветовой гармонии также имеет объективные закономерности. Гармония-это равновесие, симметрия сил. Признаки гармонии: согласованность, единство всех

элементов. В Древней Греции первоначальный смысл понятия «гармония» был аналогичен понятию «музыка», а в строительном деле этот термин обозначал особо прочный способ кладки камней, а также гармониями называли скрепы или гвозди, которыми сбивали корабли.

I признак - Согласованность.

II признак - Единство и борьба противоположных начал, контрасты.

Созвучие двух цветов.

В спектре это два противоположных цвета, красный - зеленый, синий -оранжевый, желтый - фиолетовый - представляют собой гармоничные сочетания. А если цвет осветлён, то ему соответствует затемнённый в той степени, в которой осветлён противоположный цвет.

Созвучие трёх цветов.

Если из двенадцатичастного цветового круга выбрать три цвета, рас-положение которых относительно друг друга образует равносторонний треугольник, то эти цвета создают гармоничное трезвучие. Жёлтый, синий , красный - самое определённое и самое сильное трезвучие, которое можно считать основным. Гармоничным трезвучием обладают и дополнительные цвета этого триединства фиолетовый, зелёный и оранжевый. Жёлто-оранжевый, красно-фиолетовый, сине-зелёный или красно-оранжевый, сине-фиолетовый, жёлто-зелёный представляют собой другие трезвучия, каждое из которых внутри цветового круга образует равносторонний треугольник.

Также возможно созвучие из пары дополнительных цветов. Например желтый и фиолетовый, возьмем два соседних цвета: сине - фиолетовый и красно -фиолетовый, или наоборот, лежащих рядом с желтым: желто-зеленый и желто-оранжевый, то эти созвучия также будут гармоничными, по своему характеру, хотя в этом случае геометрической фигурой будет равнобедренный треугольник. Если перемещать вершины равнобедренного треугольника и равностороннего, в цветовом круге можно определить то или иное трёхчастное цветовое созвучие (Рис.1).

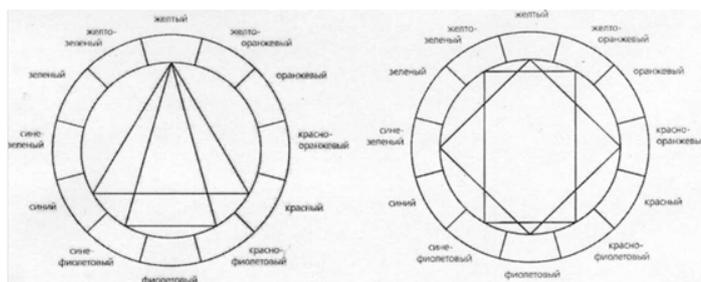

Рис. 1. Созвучие трёх цветов

Рис. 2. Созвучие четырех цветов

Созвучие четырёх цветов

Если выбрать две пары дополнительных цветов, соединяющие линии которых перпендикулярны друг другу, то мы получим фигуру квадрат. При этом возникают 3-й четверозвучия: (желтый, красно-оранжевый, фиолетовый, сине-зеленый: желто-оранжевый, красный + сине - фиолетовый, зеленый); (оранжевый, красно - фиолетовый + синий, желто - зеленый). Другие четырёхцветные созвучия легко определить благодаря фигуре прямоугольника: (желто-зеленый, красно-фиолетовый + сине-фиолетовый, желто-оранжевый), желтый, фиолетовый, оранжевый, синий. (Рис.2).

1.5. Семь типов цветовых контрастов

Контраст возникает только тогда, когда есть сравнение между двумя цветами, когда эти различия достигают своего предела, это есть полярный контраст. Так, противопоставления большой - маленький, белый-черный, холодный - теплый в своих крайних проявлениях представляют собой полярные контрасты. Наши органы чувств функционируют только посредством сравнений. Глаз воспринимает линию как длинную, только в том случае, когда для сравнения рядом есть короткая, но та же линия будет восприниматься короткой, если рядом с ней окажется более длинная. Подобным образом впечатление от цвета могут быть усилены или ослаблены с помощью других контрастных цветов.

Изучая характерные способы воздействия цвета, мы можем констатировать наличие семи видов контрастных проявлений.

1. Контраст по цвету
2. Контраст светлого и темного
3. Контраст холодного и теплого
4. Контраст дополнительных цветов
5. Симультанный контраст
6. Контраст по насыщенности
7. Контраст по площади цветных пятен

1.6. Контраст дополнительных цветов.

Мы называем два цвета дополнительными, если их пигменты, будучи смешанными, дают нейтральный серо-чёрный цвет. В физике два дополнительных света при смешивании дают белый свет. Два дополнительных цвета образуют странную пару, они противоположны друг другу, но нуждаются один в другом. Расположенные рядом, они максимально возбуждают друг друга и также легко взаимоуничтожаются при смешивании, образуя серый тон, как огонь и вода. Каждый цвет имеет лишь один-единственный цвет, который является по отношению к нему дополнительным. В цветовом круге - это шесть пар дополнительных цветов.

1.7. Контраст холодного и теплого.

На первый взгляд может отождествлять показаться странным ощущение температуры со зрительным восприятием цвета. Однако опыты показали разницу в градусах в субъективном ощущении тепла или холода в мастерских, окрашенных в сине-зелёный цвет, и мастерских окрашенных в красно-оранжевый. В сине - зелёном помещении рабочие жаловались на холод при температуре 15 градусов, в то время как в красно-оранжевом помещении они начинали жаловаться на холод лишь при температуре 11-12 градусов. Научные исследования показали, что холодный цвет понижает импульс кровообращения, в то время как тёплые цвета его стимулируют. Подобные результаты были получены при опытах с животными. Конюшня беговых лошадей была разделена на две части, одна из которых была выкрашена в синий цвет, другая - в красно-оранжевый. В синем отсеке лошади быстро успокаивались после скачек, а в красном, наоборот, долго приходили в себя и не остывали. Кроме того в синем отсеке не было мух, в то время как в красном их было множество. Оба опыта показывают особую значимость контраста холодного и тёплого для цветовых решений в интерьерах разного назначения.

Возвращаясь к цветовому кругу, мы видим, что жёлтый цвет - самый светлый, а фиолетовый - самый тёмный, это значит, что два цвета образуют самый сильный контраст света и темноты. Под прямым углом к оси /жёлтый – фиолетовый /расположены / красно-оранжевый/ и /сине-зелёный/, которые являются полюсами контраста холода и тепла. Красно-оранжевый - самый теплейший, а сине-зелёный или окись марганца - самый холодный цвет.

Итак, совершенно очевидно что цветовой круг делится на две части -тёплую и холодную. Тёплая: жёлтый, жёлто-оранжевый, оранжевый, красно-оранжевый, красный и красно-фиолетовый. Холодными являются: жёлто зелёный, зелёный, сине зелёный, сине-фиолетовый. Однако характер каждого цвета зависит от того с каким цветом он

контрастирует холодным или тёплым. Характер холодных и тёплых цветов можно было бы представить в таких сопоставлениях:

Холодный - тёплый

Теневой - солнечный

Прозрачный - непрозрачный

Успокаивающий - возбуждающий

Жидкий - густой

Воздушный - земной

Далёкий - близкий

Лёгкий - тяжёлый

Влажный – сухой

1.13. Символика цвета

Оптическим, электромагнитным и химическим процессам, происходящим в наших глазах и в сознании при наблюдении за цветом, соответствуют нередко параллельные процессы в психологической сфере человека. В разных культурах, в силу причин естественного характера, таких как различные климатические условия и исторические и культурные традиции, сложились разные понятия в плане цветовых ассоциаций. Переживания, обусловленные восприятием цвета, могут проникать глубоко в мозговые центры и определять эмоциональное и духовное восприятие. Хорошо известны опыты, когда люди жаловались на холод в помещениях, окрашенных в голубые или темно-зеленые цвета, хотя температура в них была в пределах нормы. После перекраски помещений в светло-оранжевые и красно-желтые тона недовольство пропадало. Темные цвета, как правило, вызывают бодрое настроение - их очень часто называют активными, холодные же, наоборот, успокаивают, их называют пассивными.

Большая интенсивность цвета, действующая на человека длительное время, утомляет зрение, яркая окраска надоедает и раздражает. Кроме того, при синем освещении снижается острота зрения и скорость зрительного восприятия, которые повышаются при желтоватом и белом свете. Выяснено, что в числе условий нормального функционирования человеческого организма важную роль играет психофизиологическое воздействие цвета. Суммирующий результат таких воздействий обычно проявляется в разной степени физического и эмоционального состояния, чувстве бодрости или утомления, приподнятости или подавленности. Эмоциональность восприятия в отношении к цвету проявляется через его ассоциативное влияние. Связь определенных явлений и предметов со своими характерными цветами трансформировалась в сознании человека в определенные чувственные ощущения, возникающие при восприятии цвета -

символа. Так, солнце, огонь-желтый и красный цвета—создавали ощущение тепла и стали "теплыми"; небо, воздух, лед - голубые, синие цвета, а также цвета с их примесями, стали "холодными". На этой основе образовались новые ассоциации: радостный-печальный, легкий-тяжелый, громкий (звучный) - тихий, динамичный-статичный и т.д. Стали устойчивыми оптические иллюзии с отступающими (холодными) и приближающимися (теплыми) цветами. Для целенаправленного использования цвета необходимо знать устойчивые связи между цветом и психологической реакцией человека. В этом аспекте установлен ряд закономерностей - по предпочтительности цветового тона, по образной ассоциативности цветов, по гармоничности цветосочетаний. Предпочтительное отношение к определенным цветам заметно проявляется в разных возрастных группах. В общем виде для детей предпочтительны теплые цвета яркой насыщенности (чистый цвет), для взрослых - холодные цвета средней насыщенности и более смешанные, для пожилых - ахроматические цвета пастельных тонов.

Каждый цвет несет в себе определенную информацию. Цвет может успокоить и взволновать, радовать и печалить. Красный - цвет огня, символизирует активное действие, иногда агрессию.

Оранжевый - промежуточный между красным и желтым, радостный цвет, энергичный, но не агрессивный.

Желтый - цвет солнца, жизненной энергии. Самый яркий цвет.

Зеленый - спокойный цвет, умиротворяющий - ассоциируется с природой, весной.

Голубой - цвет мечты

Синий - цвет спокойствия и благополучия.

Фиолетовый - ему приписывают мистические свойства. Исторически считается королевским цветом, потому что фиолетовый краситель был очень дорог, и позволить себе его могли лишь избранные.

Белый - цвет чистоты,

Черный - имеет двойкий смысл.

Цветом можно лечить, вызвать чувства голода и холода, легкости и тяжести. Нет никакого сомнения в том, что цвет оказывает на нас громадное влияние, независимо от того, отдаём мы себе отчёт в этом или нет. Глубокая синева моря и далёких гор очаровывает нас, тот же самый цвет во внутренних помещениях кажется нам жутким и безжизненным, синие отражения на коже делают её бледной, почти мертвенной. А во тьме ночи, синий неоновый свет кажется нам привлекательным, подобно синему цвету на чёрном фоне, а вместе с красным и жёлтым светом создаёт весёлый и живой колорит.

Краснота лица выдаёт ярость или лихорадку, синеватый, зеленоватый или желтоватый его цвет говорят о болезненном состоянии человека, хотя в каждом из этих чистых цветов нет ничего болезненного. Исходя из подобных примеров, можно сделать вывод, что восприятие и

переживание цвета может быть предопределено объективно, хотя каждый человек видит, чувствует и оценивает цвет по - своему. Суждение «приятный - неприятный» не может быть основой правильного и правдивого решения. Более приемлемыми будут критерии, которые возникают в том случае, когда наши суждения относительно каждого отдельного цвета исходят из оценки общей цветовой гаммы. Нет никакого сомнения в том, что цвет оказывает на нас громадное влияние, независимо от того, отдаём мы себе отчёт в этом или нет.

Контрольные вопросы для самоконтроля к разделу 1

1. Как и кем был открыт и получен цветовой спектр?
2. Перечислите основные признаки цвета.
3. Что такое цветовой круг?
4. Что есть хроматические и ахроматические цвета.
5. Какие цвета являются дополнительными?
6. Что такое теплые и холодные цвета?
7. Что есть цветовая гармония?
8. Каковы принципы цветовой гармонии.
9. Назовите примеры цветовых созвучий.
10. Перечислите все семь типов цветовых контрастов.
11. Что есть симультанный контраст?
12. Какие цветовые требования предъявляются к жилому интерьеру.
13. Охарактеризуйте красный, синий, желтый цвет.
14. Какое воздействие оказывает цвет.

2. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ

2.1. Приспособления и материалы для выполнения практических заданий

Краски имеют важные технические свойства: структура, прозрачность, светлота, насыщенность и долговечность. Все краски состоят из красочного и связующего вещества. Красочное вещество красок - акварельных, масляных, темперы и др.- одно и то же; различие видов краски определяется различным происхождением и составом связующего вещества, которое выполняет конструктивную работу связи частиц краски между собой и картинной плоскостью. Связующее вещество определяет основные технические свойства красок и влияет на приемы и способы их применения в живописи. Цвет краски определяется цветовым тоном, светлотой и насыщенностью.

Цветовым тоном называют такую характеристику краски, которая может быть объективно выражена длиной световых волн. Краски различного цвета не вполне одинаковы по своим техническим свойствам из-за различия структуры их красочного вещества; существуют краски крупнозернистые и мелкозернистые.

Соединение разнородных красок возможно в том случае, когда работа делается сразу, без повторных покрытий, или когда нужно дать разнообразные цветовые переходы. При

повторном нанесении смеси следует быть очень осторожным. Тонкие краски соединяются с бумагой прочно. Грубые размокая, снимаются кистью. В результате получается грязь. Если работа ведется в течение длительного времени и сложный цвет постепенно доводится до нужной силы, то, чтобы избежать грязи, необходимо начинать с более тонких красок, которые прочно соединяются с бумагой и не размываются последующими красками.

При использовании различной структурности красок нельзя игнорировать последовательность их нанесения в целях избежание грязи и сохранения наибольшей прозрачности красочного слоя. Крупнозернистые краски - мало прозрачны; тонкие обладают значительной прозрачностью. Прозрачные (лессировочные) краски просвечивают, под ними хорошо чувствуется светлое основание; малопрозрачные краски просвечивают плохо. Они скрывают свое основание и называются кроющими, или корпусными. Цвет прозрачных красок заметен больше всего тогда, когда они видны на просвет и когда свет сильно отражается основанием. Если, например, прозрачной изумрудно-зеленой краской покрыть белую бумагу, цвет будет хорошо заметен; на черной - почти исчезает. Если взять кроющую краску - желтый крон, то цвет краски будет виден и на белой, и на черной бумаге.

Кроющие (крупнозернистые) краски, как уже говорилось, хорошо воспроизводят освещенные части предметов, а прозрачные (тонкие) краски хорошо передают тени. К наиболее кроющим краскам относятся желтый крон, некоторые охры, сурик, зеленая хромовая, кобальт, ультрамарин и др.; к наиболее прозрачным краскам - сажа, краплак, изумрудная зелень и др.

Корпусные характеризуются крупнозернистой структурой и укыви-стостью. Они придают цвету фактуру, плотность и некоторую белесость. Эти краски эффективны в освещенных местах и на передних планах, где нужно передать сильный свет, грубую фактуру, простой цвет, тяжелый тон.

Одним из наиболее важных технических свойств красок является их светлота. Светлые краски среди других, хорошо заметных на расстоянии, хорошо передают выступающий рельеф, особенно на темном фоне. Таким свойством отличаются желтая, оранжевая, желто-зеленая и светло-красная краски. Напротив, черные, фиолетовые, темно-красные, синие краски теряются из вида. На светлом фоне можно наблюдать обратную картину.

Насыщенностью краски называют степень ее наполнения определенным цветом. Изучая насыщенность красок, следует, однако, присматриваться к сопутствующим свойствам различных по насыщенности и цвету красок. Эти сопутствующие свойства в некоторых работах приобретают большое значение. При смешивании красок следует иметь в виду их цвет, насыщенность и фактуру. В характеристику цвета и живописи, помимо цветового тона, входят такие свойства красок, как фактура, прозрачность, насыщенность, светлота. Все эти свойства обуславливают сложное построение красочного слоя картины и создают у зрителя бесконечное разнообразие цветовых ощущений.

Фактурные краски придают цвету большую осязаемость, предметность, материальную прочность, убедительность. Тонкие краски придают цвету воздушность, нежность, сочность.

При смешивании красок следует принимать во внимание также и интенсивность цветового пигмента. Одни краски имеют интенсивное красочное вещество, они являются «сильными красками» на палитре, их достаточно добавить в красочную смесь в незначительном количестве, чтобы эта смесь приобрела оттенок добавляемой краски. Другие в большом количестве, чтобы в заметной мере повлиять на ее цветовой тон.

Контрольные вопросы для самоконтроля к разделу 2

1. Что есть ахроматические и хроматические цвета.
2. Назовите контрастные цветовые сочетания.
3. Что есть колорит.
4. Что такое пигмент.
5. Каковы свойства колорита.
6. Каковы свойства цвета.
7. Расскажите о кроющих красках.
8. В чем отличия состава тонких и крупнозернистых красок.

3. ПСИХОЛОГИЯ ВОСПРИЯТИЯ ЦВЕТА

Цвет воздействует на физиологические процессы человека и на его психологическое состояние. Зная особенности каждого цвета можно сформировать определенный образ, вызвать определенные эмоции, ассоциации.

Краткое описание цветовых ассоциаций

Красный - теплый и раздражающий, стимулирует мозг, улучшает настроение. Цвет лидерства, мужской цвет, этот цвет также возбуждающе действует на нервную систему. Как вы думаете, почему телефонные будки изнутри красят в красный или оранжевый цвет? Правильно, чтобы болтали меньше. А с другой стороны красно-оранжевый цвет улучшает настроение. Красный цвет предпочитают влюбчивые и сексуальные люди. Возбуждение, энергия, страсть, желание, скорость, прочность, мощь, тепло, любовь, агрессия, опасность, огонь, кровь, война, насилие, всё интенсивное и страстное.

Пурпур - заработок, духовность, благородство, церемония, непостижимый, преобразование, мудрость, просвещение, жестокость, высокомерие.

Голубой, синий цвет создает прохладное окружение, снимает боли при невралгии и воспалениях, означает разочарование и подозрительность. При восприятии голубого цвета сильно недооценивается. Под воздействием этого цвета у человека уменьшается уровень тревожности, снижается напряжение и кровяное давление. При слишком долгом воздействии возникают утомление, усталость.

Мир, спокойствие, спокойствие, устойчивость, гармония, объединение, доверие, истина, консерватизм, безопасность, чистота, порядок, лояльность, небо, вода, холод, технология, депрессия, подавитель аппетита.

Зеленый цвет означает недоверие и уравновешенность. Успокаивает нервную систему. Снижает боль, усталость, нормализует кровяное давление. Благоприятствует концентрации внимания. Поле привыкания к зеленому число правильно решенных задач увеличивается на 10%, при сокращении числа ошибок на 20%, но при этом возникает определенная недооценка времени. Зеленый является тихим и успокаивающим. Предпочитают способные, уверенные в себе, стремящиеся к самоутверждению и уравновешенные люди.

Природа, здоровая среда, восстановление, молодость, бодрость, весна, щедрость, плодородие, ревность, неопытность, зависть, неудача.

Оранжевый цвет - самый динамичный, молодежный и веселый цвет. Стимулирует чувства и ускоряет сердцебиение, обостряет восприятие и способствует разрешению сложных ситуаций, задач и проблем. Жизнерадостный и импровизированный. Действие, вызывающее возбуждение, менее сильное, чем от красного, поэтому более приятное. Цвет слегка ускоряет пульс, не увеличивая кровяное давление, создает чувство благополучия и счастья. Оказывает благоприятное воздействие на работоспособность, при условии периодического отдыха от него. При длительном восприятии оранжевого может появиться утомление, и даже головокружение.

Энергия, баланс, тепло, энтузиазм, оживленный, экспансивный, пышный, требующий внимания.

Желтый - жизнерадостный цвет способствует решению задач и проблем.

Если исходить из утверждения, что желтый - смесь зеленого и красного, то он объединяет в себе свойства этих цветов. Желтый цвет стимулирует мозг, вызывает возбуждающее напряжение, требующее разрядки. Предпочтение желтого означает стремление к независимости, расширение горизонта восприятия. Это ярчайший цвет спектра. Он весьма гибок и легко приспосабливается, всюду проникает. С помощью желтого луча можно подобраться к истокам проблемы. Желтый обожает учиться, отличается сообразительностью, ясностью мысли, точностью. Желтый знает о жизни все... и тем не менее полон оптимизма. Этот цвет находится в постоянной борьбе, не уступает без боя.

Радость, счастье, оптимизм, идеализм, воображение, надежда, солнечный свет, лето, золото, философия, мошенничество, малодушие, предательство, ревность, жадность, обман, болезнь, риск.

Фиолетовый цвет любят люди с неустойчивым характером. Он

действует на сердце и кровеносные сосуды, а также на психику. Его также называют "цветом женского одиночества".

Коричневый - цвет консервативных людей, не желающих ничего менять. Земля, очаг, дом, надежность, удобство, выносливость, устойчивость.

Тона

Черный - мотивированное применение силы, созидание, обучение, способность к предвидению, содержательность, скрытые сокровища, разрушительность, использование силы как проявление слабости и эгоизма, подавление, депрессия, пустота, воздержание, ограничения. Черный скрывает то, чем обладает. Человек, предпочитающий его, стремится скрыть свой внутренний мир от окружающих. Черный символизирует конец. Каждый вечер мы с удовольствием возвращаемся в ночь для восстановления сил. Но именно он дает начало и всему новому. Жизнь начинается с неизвестности.

Черный способен контролировать ситуацию благодаря тайным знаниям. Черный стремится любыми средствами удержать свою власть. С другой стороны этот человек испытывает потребность во внешнем контроле. Мощь, сексуальность, сложность, формальность, элегантность, богатство, тайна, страх, зло, анонимность, недовольство, глубина, стиль, печаль, раскаяние, гнев, метрополитен, хороший техно-цвет, траур, смерть (западные культуры).

Белый - нетронутость, полнота, самоотдача, единство, легкость, выявление скрытого и ложного, изоляция, бесплодность, окоченение, разочарование, чопорность, скука. Основным качеством белого цвета является равенство. Белый цвет ищет справедливости. Он беспристрастен. Белый цвет символизирует невинность. Это цвет настоящей невесты, девушки еще не знающей страсти. Белый характеризуется определенной плотностью. Держа в руках прозрачный кристалл, вы видите перед собой Сияние. Взяв в руки белую хлопчатобумажную простыню, вы ничего сквозь нее не разглядите. Белый находится на ступень ниже безупречной чистоты Сияния. Белый содержит все цвета спектра поровну, являясь результатом их смешения. Следовательно, белый может использоваться для создания тех или иных сочетаний. Все цвета в белом равны. В мифологии белый служит символом единства. Белый ищет справедливости. Белый парик на голове судьи говорит о его беспристрастности. Белый - духовный хранитель. Если присутствует белый цвет, то все будет в порядке. Доктор в белом халате вырывает человека из пасти смерти. Почтение, чистота, простота, мир, смиренность, точность, невинность, молодость, рождение, зима, снег, хорошо, стерильность, брак (западные культуры), смерть (восточные культуры), холодный, клинический, стерильный.

Серый - безопасность, надежность, интеллект, степенный, скромность, достоинство, завершенность, твердый, консерватор, практический, старость.

Контрольные вопросы для самоконтроля к разделу 2

1. Что есть ахроматические и хроматические цвета.
2. Назовите контрастные цветовые сочетания.
3. Что есть колорит.
4. Что такое пигмент.
5. Каковы свойства колорита.
6. Каковы свойства цвета.
7. Расскажите о кроющих красках.
8. В чем отличии состава тонких и крупнозернистых красок.

4. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Темы	Количество аудиторных часов	
	Лекции	Практические
Тема 1. Введение. Систематизация и классификация цвета. Понятия «гармонии» и «колорита» в композиции. Основные типы цветовой композиции. Предмет народного изобразительного искусства и его место в художественной культуре.	4	
Тема 2. Ахроматические цвета в композиции.		4
Тема 3. Разбеление, зачернение, приглушение хроматического цвета.		8
Тема 4. Гармоничные сочетания сближено-контрастных цветов. Трех и четырехцветные гармоничные сочетания в композиции.		8
Тема 5. Полихромная композиция. Теплый, холодный, смешанный тип колорита в композиции.		10
Тема 6. Ассоциация и символика цвета. Психологическое воздействие цвета. Цвет как фактор зрительного комфорта.		12
Тема 7. История цветоведения. Традиции и современность.		12
Тема 8. Взаимоотношение цвета в		12

декоративно-прикладном искусстве Беларуси.		
Всего	4	66
Общее количество часов	70	

Литература

Основная

1. Лютов, В. П. Цветоведение и основы колориметрии : учебник и практикум для студентов высших учебных заведений, обучающихся по всем направлениям / В. П. Лютов, П. А. Четверкин, Г. Ю. Головастикова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2021. - 223,

2. Молотова, В. Н. Декоративно-прикладное искусство : учебное пособие для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования / В. Н. Молотова. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. - 288 с.

3. Приймова, М. Ю. Пластическая анатомия : учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по специальностям "Живопись (по направлениям)", "Скульптура", "Графика", "Декоративно-прикладное искусство (по направлениям)", "Дизайн (по направлениям)", "Изобразительное искусство, черчение и народные художественные промыслы", "Народное творчество" / М. Ю. Приймова. - Минск : Вышэйшая школа, 2022. - 208 с.

4. Шокорова, Л. В. Методика преподавания декоративно-прикладного искусства в высшем образовании : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям / Л. В. Шокорова. - Москва : Юрайт, 2021. - 103, [1] с.

Дополнительная

1. Агостон, Ж. Теория цвета и её применение в искусстве и дизайне. / ЖАгостон — М, 1982.—184с, ил.
2. Бер, У. Что означают цвета. / У.Бер — Ростов-на-Дону, 1997. 224с.
3. Волков, И. Н. Цвет в живописи. / И.Н.Волков — М, 1984.—320с.

