

Государственное учреждение образования
«Институт культуры Беларуси»

Методическая разработка
(из опыта педагогической деятельности)

«Основы цветоведения на занятиях по декоративной композиции»

Автор:

Павленко Наталья Васильевна

учитель рисунка, живописи,
композиции и истории искусства

ГУО «Детская художественная
школа искусств г.Гродно»

Минск 2016

СОДЕРЖАНИЕ

Аннотация.....	3
Введение.....	4
1. ЦВЕТ В ДЕКОРАТИВНОЙ КОМПОЗИЦИИ.....	5
2. МЕТОДИКА ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	7
2.1 Особенности организации учебной деятельности.....	7
2.2 Учебно-тематический план	10
Заключение.....	14
Список использованных источников.....	15
Приложение А Станковая и декоративная композиция.....	16
Приложение Б Основы цветоведения	17
Приложение В Работы учащихся по декоративной композиции....	30
Приложение Г Колорит как сопутствующая задача в композиции ...	40
Приложение Д Технологическая карта урока.....	41
Список иллюстраций.....	45

АННОТАЦИЯ

Данная методическая разработка посвящена проблеме систематизации знаний по цветоведению и адаптации теоретического материала для использования на занятиях в детской художественной школе. В рамках решения дидактической проблемы разработана программа по изучению основ цветоведения на занятиях по декоративной композиции. Программа систематизирует теоретические основы цветоведения, решает проблему доступности и последовательности освоения детьми данных основ, показывает способы решения учебных и творческих задач.

В основной части работы рассматриваются особенности декоративной композиции и роль цвета как выразительного средства композиции. В разделе «Методика практической деятельности» рассматривается авторская программа «Основы цветоведения в декоративной композиции», которая разработана с учетом практической деятельности в детской художественной школе и сопровождается детскими работами учащихся ГУО «Детская художественная школа искусств г.Гродно». Теоретическая часть цветоведения, необходимая для освоения программы, сопровождается иллюстрациями основных понятий цветоведения.

ВВЕДЕНИЕ

Изучение цвета на начальной ступени художественного образования является важной составляющей всей системы подготовки будущего художника. Развитие навыков цветового восприятия у учащихся, умений пользоваться цветом как средством художественного выражения, являются основой формирования творческой деятельности, способствует подготовке к обучению в средних и высших учебных заведений художественного профиля.

Понимание цвета как выразительного средства композиции отличается от опыта восприятия цвета в повседневной жизни, поэтому учащиеся должны научиться осознанно применять теоретические знания по цветоведению в практической работе над живописным и декоративным изображением. Основы цветоведения ученики изучают с первых уроков на занятиях живописи и композиции, знакомясь с цветовым кругом, выполняя различные упражнения по смешиванию цветов. В дальнейшем происходит расширение и углубление полученных знаний через решение конкретных учебных задач по колориту, передачи пространства, объема, цветовой гармонии и выразительности. На занятиях по декоративной композиции изучение выразительных свойств цвета может стать основной целью урока. Творческий характер учебной задачи позволяет глубже освоить законы, закрепить знания, умения и навыки.

Отдельные задания по цветоведению включены в общую программу «Композиция», однако существует необходимость систематизации теоретического и методического материала, практических заданий по декоративной композиции как самостоятельного компонента программы.

Целью данной работы является систематизация материала и разработка программы «Основы цветоведения в декоративной композиции» для учащихся детской художественной школы и художественных отделений школ искусств.

Данная методическая разработка основана на практическом опыте автора по адаптации теории цветоведения к учебной программе по декоративной композиции с учетом психофизиологического развития учащихся (10-16 лет) в Детской художественной школе искусств г. Гродно.

1 ЦВЕТ В ДЕКОРАТИВНОЙ КОМПОЗИЦИИ

Цвет является важным индикатором для восприятия многих явлений и объектов в нашем мире. Достаточно изменить цвет и у человека поменяется восприятие объекта, несмотря на сохранение всех остальных характеристик. Знание законов цветоведения позволяет осознанно вызывать те или иные чувства и эмоции у зрителя.

Цветоведение – это комплексная наука о цвете, включающая систематизированную совокупность данных физики, физиологии и психологии, изучающих природный феномен цвета, а также совокупность данных философии, эстетики, истории искусства, филологии, этнографии, литературы, изучающих цвет как явление культуры. В рамках школьной программы детской художественной школы (далее по тексту ДХШ¹) на занятиях по живописи учащиеся знакомятся с основами цветоведения, более подробно различные свойства цвета изучают в рамках предмета «Композиция».

Станковая и декоративная композиция являются основой развития творческих способностей ученика, без активной работы в этой области нельзя говорить о воспитании художника, даже если он отлично владеет рисунком и живописью. *Композиция* (от латинского compositio) - составление, сложение, соединение частей, нахождение единства и взаимосвязи частей, составляющих единое целое. В изобразительном искусстве - это построение художественного произведения, обусловленное его содержанием, характером и назначением. *Станковая композиция* направлена на максимальное изучение и отражение окружающего мира по законам реализма, выраженное в различных жанрах – портрете, натюрморте, пейзаже, сюжетно-тематических картинах. *Декоративная композиция* (от фр. decorative – украшать) также изучает и отражает окружающий мир, однако имеет свои характерные особенности: новизна образа, повышенная выразительность и декоративность, условность и стилизация, частичный или полный отказ от достоверности. Основные черты

¹ ДХШ – сокращение детская художественная школа.

декоративной композиции: простота форм, их обобщённость и символичность, плоскостность, эксцентричность, геометричность, красочность, чувственность. (Приложение А, рис. А 1, А 2).

Через создание орнаментальных, формальных (беспредметных) и тематических декоративных композиций учащиеся последовательно знакомятся с выразительными средствами и основными законами построения композиции (Приложение А, рис. А 3, А 4, А 5). Цвет, являясь одним из главных средств выражения, способствует раскрытию идеи произведения, более того, он может стать основой для создания художественного образа. Отличительная особенность декоративного изображения от реалистического - отказ от реального цвета в пользу большей выразительности и эмоциональности. Цвет предмета может быть представлен без учета света и тени. С помощью грамотного использования цветовых оттенков можно добиваться решения различных задач – от жесткого структурированного и последовательного цветового решения формы до создания эмоционально насыщенной беспредметной картины. [6; 10]

Базовые понятия цветоведения для учащихся ДХШ можно объединить в несколько теоретических блоков:

1. Основные характеристики цвета.
2. Цветовые гаммы (гармонические системы).
3. Психофизиологические характеристики цвета.
4. Стилиевые и символические цветовые системы.

Знание основных законов цветоведения (Приложение Б) являются необходимыми для успешной реализации замысла композиции.

2 МЕТОДИКА ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1 Особенности организации учебного процесса

Особенностью организации учебной деятельности в ДХШ является групповая форма обучения, познавательная-практическая форма занятий и длительность выполнения учебных и творческих задач. Знания, умения и навыки по цветоведению являются средством, а не целью и осваиваются в тесной взаимосвязи с творческим процессом, в результате которого создается художественный образ и самостоятельный художественный продукт – рисунок. Для педагога особой целью организации учебного процесса должен стать выход учебной познавательной деятельности учащихся на уровень творчества. Для успешной организации учебной деятельности необходимо учитывать возраст учащихся (психофизиологическую готовность к восприятию материала), а также степень подготовленности к техническому выполнению заданий. Педагог имеет возможность в пределах одного задания варьировать степень выполнения учебных и творческих задач, учитывая индивидуальные особенности учащихся. Последовательность учебных заданий должна соответствовать принципу от простого к сложному не только в изложении нового теоретического материала, но и техническом исполнении. Для усвоения теоретических знаний необходимо выполнение серии упражнений по цветоведению, однако закрепление материала должно проводиться на более сложном уровне постановки технических и творческих задач. В методике преподавания основам цветоведения используются различные группы методов для обучения изобразительному искусству (методы обучения рисунку, живописи, композиции, авторские методы различных видов искусства). Наглядность, делающий учебно-воспитательный процесс более эффективным, является важной составляющей обучения.

Цикл учебных заданий по цветоведению имеет четкую логическую и структурную связь, что позволяет выделить его в отдельную программу. Особенностью программы является включение в обязательную структуру урока 3 этапов обучения: *теория, практические упражнения, творческое задание.*

Целью программы «Основы цветоведения в декоративной композиции» является формирование необходимого уровня компетенций учащихся для создания цветowych декоративных композиций высокой технической и образной выразительности. Под *технической выразительностью* понимается использование разнообразных изобразительных материалов и инструментов, приемов и способов создания изображения, под *образной выразительностью* подразумевается создание учеником уникального художественного образа, использование соответствующих изобразительных правил, приемов, техник и средств. [3]

Задачами программы являются: формирование системы знаний о цвете; изучение основных цветowych средств, принципов и закономерностей создания цветowego решения композиции; развитие эстетического восприятия действительности, связанное с цветоощущением и оценкой колористических сочетаний в природе, а также произведениях искусства; формирование опыта самостоятельного решения цветowych задач в процессе создания декоративных композиций; формирование исполнительской культуры в процессе учебно-творческой деятельности.

В результате изучения программы «Основы цветоведения в декоративной композиции» учащийся должен *знать*:

- место и роль цвета в изобразительном и декоративном искусстве;
- основные закономерности изменения качественных характеристик цвета;
- особенности зрительного восприятия цвета;
- законы цветовой гармонии;
- способы создания гармонической цветовой композиции.

В результате изучения программы учащийся должен *уметь*:

- применять на практике теоретические знания о способах и приемах организации гармоничной цветовой композиции;
- самостоятельно анализировать колористическую структуру окружающей среды (природной и искусственной);

- самостоятельно анализировать колористическую структуру произведений искусства;
- правильно использовать законы и правила цветоведения для создания выразительного художественного образа в декоративных композициях;
- использовать законы цветоведения в смежных дисциплинах;
- учитывать закономерности психофизического воздействия цвета при создании цветовой композиции.

Основными *методами* обучения являются: теоретико-информационный, проблемный, практический, креативный, самостоятельная работа. Особое внимание следует уделять системе краткосрочных упражнений и заданий, позволяющих более полно осваивать законы цветовых взаимоотношений.

Для успешной реализации программы необходимо следующее методическое обеспечение:

1. *Методические пособия* к теоретическим материалам: книги, периодические издания, репродукции произведений искусства, - знакомит с мировым художественным наследием.

2. *Схемы и таблицы*: «12-секторный цветовой круг Иттена», «Варианты цветовых кругов», «Тепло-холодные цвета», «Тон, светлота, насыщенность цвета», «Оттеночная таблица цветов», «Тональные растяжки цветов», «Пары дополнительных цветов», «Цветовой контраст», «Гармонические системы цветов», «Тональные растяжки одного цвета», «Пары хроматических и ахроматических цветов», - способствуют пониманию и усвоению законов цветоведения для применения их в творческих работах.

3. *Фонд работы учащихся* - позволяет каждому ученику ориентироваться на уровень выполнения работ учащихся одного с ним возраста.

Основной формой проведения занятий является урок комбинированного типа (лекция, совмещенная с практической работой). Занятие носит групповой характер.

2.2 Учебно-тематический план

Программа «Основы цветоведения на занятиях по декоративной композиции» рассчитана на 5 лет обучения с первого по пятый класс. Требования к учащимся повышаются постепенно, в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей. Задачей программы является адаптация теоретического материала по цветоведению к уровню восприятия учащихся 10-16 лет. При создании художественного образа решаются не только колористические задачи, но и комплекс других задач по композиции и декоративному искусству (ритм, динамика-статика, равновесие, пространство, способы решения композиционного центра, стилизация и т.д.). Все темы представлены в форме учебно-творческих заданий. Подведение итогов проходит в виде просмотров практических работ учащихся (поурочных, полугодовых, экзаменационных). Оцениваются: степень усвоения материала, техническое исполнение, творческое решение.

Теоретико-практический материал группируется по годам обучения:

1 год обучения: цветовой круг, основные и составные цвета; признаки цвета - тон, светлота, насыщенность; ахроматическая гамма; монохромная гамма; теплая и холодная цветовая гамма; контрастная цветовая.

2 год обучения: сопоставление ахроматической и хроматической гаммы; светлотные изменения цвета (многотональная композиция); родственная цветовая гамма, родственно-контрастная цветовая гамма; ассоциативная цветовая гамма состояния природы.

3 год обучения: природная цветовая гамма; трехцветная и четырехцветная цветовые схемы; ассоциативная эмоциональная цветовая гамма

4 год обучения: цветовая доминанта; пространственная цветовая гамма; анализ авторской цветовой гаммы (творчество известных художников); гармоническая полихромия (изучение).

5 год обучения: ассоциативная акустическая цветовая гамма; стилеобразующая цветовая гамма; гармоническая полихромия (самостоятельная работа).

Тематический план

№ п/п	Тема	Кол-во часов
	<i>Первый класс</i>	
1.1	Понятие о цвете, солнечном спектре, цветовом круге. Основные и составные цвета, смешение цветов, получение оттенков. Упражнение на смешение основных цветов, получение первого и второго ряда составных цветов. Аппликация с использованием цветовых растяжек (Приложение В, рис. В 1.1).	6 ч.
1.2	Основные признаки цвета – цветовой тон, светлота, насыщенность. Упражнения на получение различных тонов цвета, растяжки цвета по светлоте и насыщенности. Создание мозаичной композиции или коллажа с использованием готовых цветовых решений (Приложение В, рис. В 1.2).	8 ч.
1.3	Понятие об ахроматической гамме. Создание композиции на тему «Подводный мир» с использованием светлотного контраста и ритма (Приложение В, рис. В 1.3).	6 ч. 6.ч.
1.4	Понятие о монохромной гамме. Создание композиции на тему «Цветные очки» с использованием одного цвета, изменяемого по светлоте и насыщенности (Приложение В, рис. В 1.4).	
1.5	Понятие теплой и холодной гаммы, колорита. Создание композиции «Домик в деревне» на сравнение восприятия образа в теплой и холодной гамме (Приложение В, рис. В 1.5).	6 ч.
1.6	Понятие дополнительных (контрастных) цветов. Создание композиции на тему «Цирк» с использованием полярных цветовых пар (Приложение В, рис. В 1.6).	6 ч.
	<i>Второй класс</i>	
2.1	Сравнение ахроматической и хроматической гаммы, равных по светлоте. Создание декоративного образа животного в	6 ч.

	ахроматической и хроматической гаммах. Алгоритм этапного нанесения цвета (Приложение В, рис. В 2.1).	
2.2	Гармонизация цветовых систем. Изменение светлотной характеристики цвета. Создание композиции «Мир зверей» с использованием многоступенчатого светлотного полихромного колорита, цветового ритма (Приложение В, рис. В 2.2).	9 ч.
2.3	Изучение классических гармонических цветовых схем. Родственная и контрастная гамма. Создание орнамента с использованием родственных и контрастных цветовых пар (Приложение В, рис. В 2.3).	6 ч.
2.4	Психофизиологические свойства восприятия цвета, цветовые ассоциации. Создание парной композиции на тему «Утро - вечер» с использованием ассоциативной цветовой гаммы. Использование оверлеппинга (частичного совпадения или наложения одной формы на другую) (Приложение В, рис. В 2.4).	6 ч.
<i>Третий класс</i>		
3.1	Понятие цветовой стилизации. Создание колорита на основе наблюдения за природой и последующей декоративной гармонизации и стилизации цветов и формы. Создание декоративного образа или композиции с использованием прототипов живой природы (Приложение В, рис. В 3.1).	9 ч.
3.2	Изучение классических гармонических цветовых сочетаний. Трехцветная и четырехцветная гармонические схемы. Создание орнаментальной композиции (Приложение В, рис. В 3.2).	9 ч.
3.3	Типы колорита, связь цвета и формы, цветовые ассоциации. Создание полиптиха на тему «Времена года» в различных колоритах. Цельность композиции (Приложение В, рис. В 3.1).	9 ч.
<i>Четвертый класс</i>		
4.1	Цветовая доминанта как выразительное средство композиции.	9 ч.

	Создание композиции на тему «Мои интересы» «Профессия» в ахроматической гамме с хроматической доминантой, ритмической организацией цвета (Приложение В, рис. В 4.1) .	
4.2	Пространственное восприятие цвета. Создание композиции на тему «Растительный мир» с использованием модульного ритмического решения, пространственных характеристик цвета, цветовой доминанты (Приложение В, рис. В 4.2),(Приложение Д)	12 ч.
4.3	Изучение особенностей использование цвета, колорита в творчестве различных художников. Создание колористической схемы произведения искусства (Приложение В, рис. В 4.3).	6 ч.
4.4	Гармонизация цвета в полихромной композиции, передача эмоциональных состояний определенного характера (грустный, радостный, трагический, веселый, спокойный и т.д.). Создание композиции на тему «Любимые герои», «Иллюстрация литературного произведения» (Приложение В, рис. В 4.4).	12 ч.
	<i>Пятый класс</i>	
5.1	Создание беспредметной композиции «Музыка» на основе музыкальных цветовых ассоциаций. Взаимосвязь музыкального и цветового ритма, связь цвета с формальными приемами и содержанием композиции (Приложение В, рис. В 5.1).	9 ч.
5.2	Создание композиции с использованием формальных и колористических приемов определенного художественного стиля или направления (Приложение В, рис. В 5.2).	12 ч
5.3.	Создание самостоятельной творческой декоративной композиции с применением знаний построения гармонического полихромного колорита (Приложение В, рис. В 5.3).	24 ч..

Кроме основной цели, решение проблем колорита в декоративной композиции может быть сопутствующей задачей других творческих заданий (Приложение Г). Технологическая карта урока представлена в Приложении Д.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Цветоведение, раскрывающее различные физические, химические, физиологические, психологические и культурные аспекты цвета, является одним из ключевых теоретических предметов в живописи и композиции. Знание законов цветоведения являются основными для успешной деятельности художника, дизайнера, стилиста, архитектора и многих смежных специальностей, которые по роду своей деятельности сталкиваются с проблемами цветового восприятия среды.

В рамках школьной программы возможно успешное овладение основами цветоведения, изучаемых в определенной последовательности и адаптированных для восприятия школьниками 10-16 лет. Формирование у учащихся грамотного представления о структуре цвета, способов организации гармонических цветовых систем, особенностях психофизиологического восприятия цветов, взаимосвязи формы и цвета способствует развитию самостоятельного образного мышления, осознанной творческой деятельности, а также дает знания, которые необходимы в смежных учебно-художественных дисциплинах и областях изобразительного творчества.

Декоративная композиция, как часть предмета «Композиция», отличается большим эстетическим восприятием и, в силу своих специфических свойств, таких как условность, обобщенность, стилизованность, декоративность, повышенной выразительностью образа, большим эмоциональным воздействием на учащихся. Это позволяет лучше и глубже изучить основы цветоведения, сделать их более наглядными и понятными.

Систематизация и объединение учебно-творческих заданий по декоративной композиции, где основной целью является изучение законов цветоведения и их практическое применение, в единую программу позволяет выделить отдельный компонент в общей программе «Композиция» в ДХШ - «Основы цветоведения на занятиях по декоративной композиции».

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Визер, В.В. Живописная грамота. Основы искусства изображения.- СПб.: Питер, 2006. – 192 с.: ил.
2. Волков, Н.Н. Цвет в живописи . – М.: Искусство, 1965.
3. Диченская, Е.А. Натюрморт в обучении изобразительному искусству : кн. для учителя/ Е.А. Диченская.– Минск: Адукацыя і выхаванне, 2015. – 112 с.: ил.
4. Иттен, И. Искусство цвета.- 10-е изд./ И. Иттен; пер. с нем. Л. Монаховой. – М.: Аронов, 2015. – 96 с.: ил.
5. Кузин, В.С. Изобразительное искусство и методики его преподавания в школе. Учебник. 3-е изд., перераб. и доп.- М.: Агар, 1998. – 335 с.: ил.
6. Логвиненко, Г.М. Декоративная композиция: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030800 : Изобразительное искусство/ Г.М. Логвиненко. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005.- 144 с.: ил.
7. Малюнак, жывапіс, скульптура, кампазіцыя: Праграмы для ДМШ і ДШМ (мастацкіх аддзяленняў)/ пад рэд. О.В.Ісакавай.- Мн.: БелДІПК, 1993. – 41 с.
8. Миронова, Л.Н. Цвет в изобразительном искусстве: Пособие для учителей. - 4-е изд./Л.Н.Миронова.– Минск : Беларусь, 2011.- 151 с.: ил.
9. Пауэл.У.Ф. Цвет и как его использовать: узнайте, что такое цвет....: Библиотека художника /У. Ф. Пауэл; пер. с англ. У. Сапциной - М.: Астрель: АСТ, 2005. – 63 с.: ил.
10. Сензюк, П.К. Композиция в декоративном искусстве. Альбом. - Киев: Радянська школа, 1988 - 78 с.: ил.
11. Цветоведение: Предмет по выбору.: программа для детских художественных школ и художественных отделений детских школ искусств / сост. Черенович, С.В.- Минск : БелГИПК, 2007
12. Чиварди Дж. Комбинация красок в живописи: Классическая библиотека художника / Дж. Чиварди; пер. с итал. Г.И.Семеновой. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. - 96 с.: ил.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Станковая и декоративная композиция

Рис. А 1 Станковая композиция

Рис. А 2 Декоративная композиция

Рис. А 3 Орнаментальная дек. композиция

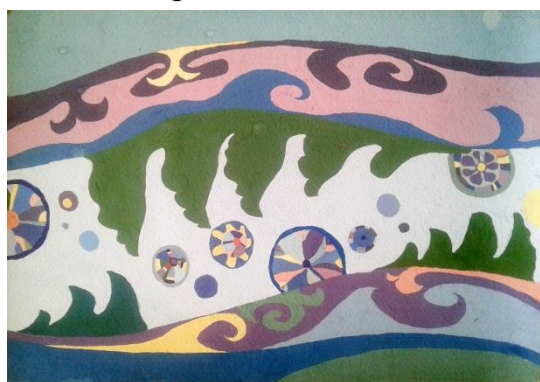

Рис. А 4 Формальная дек. композиция

Рис. А 5 Тематическая дек. композиция

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Основы цветоведения

1 Основные характеристики цвета

Основные понятия о цвете и способы применения цвета во всех видах деятельности вырабатывались уже в первобытную эпоху. До 17 века изучение особенностей цвета в основном было связано с его символическим значением (красный – огонь, солнце, белый – дневной свет, святость и т.д.) и его раздражательными свойствами для имитации натуры. В 1666 г. И. Ньютон впервые с помощью трехгранной призмы разложил белый солнечный свет на *цветовой спектр* (spectrum (лат.) – видение), состоящий из семи простых цветов (рис. Б 1). Он показал, что спектр – это естественная шкала цветов, а спектральные цвета, наиболее четко различаемые глазом, можно принять за основные, цвета предметов зависят от их способности отражать, поглощать и пропускать те или иные лучи. Этот эксперимент освободил цвет от конкретной символической привязки. Каждый из семи цветов может стать самостоятельным элементом гармонической системы; в зависимости от условий цвет может вызывать то или иное состояние и иметь эмоциональную характеристику. После открытия И. Ньютона в 17 веке физической основой цвета и света изучением данного вопроса занимаются различные науки.

Базовые понятия цветоведения, необходимые учащимся, следующие: *свет* является главным условием восприятия цвета. В темноте человеческий глаз не различает цвета. Солнечный свет, условно белый, имеет сложный состав – спектр. Последовательность спектральных цветов, различимых человеком, неизменна – красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (рис. Б 2).

В 19 веке немецкий ученый Г. Гельмгольц разработал основу научной систематизации цвета, выделил хроматические и ахроматические цвета, определил три признака цвета: цветовой тон, насыщенность и светлота.

К хроматическим цветам относятся все спектральные и другие природные цвета (рис. Б 3).

Цветовой тон обозначает название цвета (красный, синий, зеленый, желтый и др.) и определяется длиной световой волны. Естественная шкала цветовых тонов – это спектр солнечного света. Смешивая цвета друг с другом, можно получить множество цветовых тонов и оттенков.

Светлота характеризует, насколько тот или иной хроматический цвет светлее или темнее другого цвета или насколько данный цвет близок к белому или черному. К светлым можно отнести желтый, голубой, светло-зеленый и т. п., к темным — синий, фиолетовый, и др. цвета. При большем количестве белого цвет теряет насыщенность и приобретает светлоту, при большем количестве черного – теряет насыщенность и светлоту.

Насыщенность характеризует степень отличия хроматического цвета от равного ему по светлоте ахроматического. Чем ближе цвет к спектральному, тем он насыщеннее. Цвет теряет свою насыщенность от примеси белил или черной краски. При максимальном снижении насыщенности цветовой тон оттенка становится неразличимым (рис. Б 4).

Белые, серые и черные цвета называются ахроматическими, и отличаются только светлотой. Наиболее ярким ахроматическим цветом является белый, наиболее темным — чёрный. (рис. Б 5).

2 Цветовые гаммы (гармонические системы)

Колорит – одно из ключевых понятий в живописи для характеристики цветового строя картины. *Колорит* (от латинского color - цвет) - это система соотношений цветовых тонов. В каждом конкретном произведении колорит образуется сложным и неповторимым взаимодействием красок, согласующихся по законам гармонии, дополнения и контраста, является одним из важнейших средств художественной и эмоциональной выразительности.

Первым этапом в освоении законов построения гармонического колорита, т.е. определенной цветовой системы, является работа с различными цветовыми гаммами. *Цветовая гамма* - это ряд гармонически взаимосвязанных оттенков цвета, используемых при создании композиции. *Оттенок* – небольшое различие в цвете и светлоте между двумя родственными тонами.

Для лучшего понимания закономерностей гармонических цветовых сочетаний используется модель замкнутого спектра, последовательного расположения тонов – цветовой круг. Он является основой при подборе различных цветовых схем, помогает ориентироваться в составлении цветовых групп, отличающихся по психофизиологическому восприятию. На сегодняшний день общепризнанными являются две модели цветовых кругов, их использование зависит от сферы применения. Основоположниками традиционной *субтрактивной модели цветового круга* *RYB* (Red, Yellow, Blue), где за основу взяты первичные (основные) цвета красный, желтый и синий (данные цвета являются первичными или основными, так как их нельзя получить смешением красок других тонов), которые при смешении дают черный цвет, стали теоретики 17-20 веков Ньютон, Гете, Манселл, Иттен. Этот круг используется художниками и дизайнерами при составлении цветовых схем, основанных на смешении красителей (рис. Б 6). В 20 веке с развитием новых технологий и появлением таких устройств, как телевизор, компьютер и т.д. появляется *модель RGB* (Red, Green, Blue – красный, зеленый, синий), основанная на аддитивном принципе образования цвета (потoki света при смешении дают белый цвет). Данная модель была разработана для экранов устройств и называется аппаратно зависимой (рис. Б 7).

В основе цветового круга лежит принцип комплементарности – пара цветов, расположенная на круге друг против друга, при смешении в равных пропорциях дает нейтральный серый тон. Эти цвета называют комплементарными или дополнительными (например, зеленый-красный, желтый-фиолетовый, синий-оранжевый). Дополнительные цвета – ключевое понятие в цветовом круге и теории цвета, при смешении дополнительных цветов невозможно получить хроматический цвет. Однако на практике при смешении дополнительных цветов сложно добиться нейтрального серого цвета, так как невозможно соблюсти абсолютно равные пропорции красок, результат также зависит и от свойств красителей. (рис. Б 8). Модели цветового круга *RYB* и *RGB* отличаются разными парами дополнительных цветов.

При изучении основ цветоведения в детской художественной школе используется традиционная модель цветового круга (RYB- Красный, Желтый, Синий), основанная на первичных цветах. Для большей наглядности цветовой круг может делиться на секторы. Наиболее традиционные типы: 6 секторный круг Гете, 8 секторный Грассмана (цвета спектра +пурпурный), 10-секторный Манселла, 12 секторный круг Иттена, 24 тональный круг Освальда, Козлова.[1] (рис. Б 9).

С возникновением системы цветового круга появились различные теории гармонических комбинаций – от простейших двутональных (контрастных), триадных (родственно-контрастных), тетрадных (четырёхтонных) – где главным условием получения цельной и уравновешенной цветовой комбинации является ахроматический цвет, который образуется при сложении всех цветов. (рис. Б 10). Цветовые схемы в чистом виде используются редко, для полной гармонизации цветовой гаммы необходимо варьировать светлоту и насыщенность оттенков, т.е. задействовать все три параметра цвета. Но для ясности и удобства изучения цветовые гармонии рассматриваются в виде простых схем на цветовом круге без учета светлоты и насыщенности.

Теориями цветовых гармоний занимались Р.Адамс, А.Манселл, Э.Брюкке, И.Бецольд, Б.Оствальд, И.Иттен, В. Кандинский, М.Матюшин Б.Теплов, В.Шугаев, В.Козлов и др.[4; 6; 8; 12] При изучении базовых гармонических сочетаний с использованием геометрических схем и учетом характера психофизиологического восприятия в детской художественной школе можно выделить следующие цветовые группы:

- 1) Монохромная цветовая гамма (однотональная цветовая гармония).
- 2) Родственная цветовая гамма.
- 3) Родственно-контрастная цветовая гамма.
- 4) Гармонические сочетания контрастных и дополнительных цветов.
- 5) Холодная цветовая гамма.
- 6) Теплая цветовая гамма.
- 7) Тепло-холодная цветовая гамма (смешанная).

- 8) Насыщенная цветовая гамма (яркая).
- 9) Разбеленная (высветленная) цветовая гамма.
- 10) Зачерненная (темная) цветовая гамма.
- 11) Полихромная цветовая гамма. (рис. Б 11)

3 Психофизиологические характеристики цвета

Рассматривая цветовые гармонии, построенные на изменениях параметров цвета (тона, светлоты, насыщенности), следует отметить качества цветов, которые возникают вследствие эмоциональной реакции при их восприятии (психофизиологические свойства). Мы говорим о том, что цвета бывают теплые и холодные, легкие и тяжелые, глухие и звонкие, мягкие и жесткие и т.д. В отличие от физических характеристик, эти параметры нельзя точно зафиксировать или измерить, однако они воздействуют на нервную систему, меняют настроение и эмоции. Эти характеристики важны для художника и дизайнера, так как с их помощью усиливается выразительность композиции, создается определенный эмоциональный настрой. Цветовые ассоциации бывают как индивидуальные, зависящие от возраста, пола, настроения в данный момент, так и универсальные, свойственные большой группе людей. Они устойчивы, повторяются в разных условиях, экспериментально доказаны, а значит, реально существуют. Универсальным является восприятие теплых и холодных цветов. К теплым относят цвета, вызывающие ассоциации с огнем, солнцем, жаром – это желтые, оранжевые, красные цвета и их сочетания. Теплый цвет – активный, возбуждающий, ободряющий, создает радостное настроение. Холодные цвета вызывают ассоциации со льдом, прохладной водой, небом – это голубой, синий, фиолетовый. Холодная гамма воздействует пассивно, успокаивает, располагает к отдыху, грусти. На признаке тепло-холодности основано также и пространственное восприятие цвета. Теплые цвета воспринимаются близкими, холодные – далекими. Если цветовой круг разделить на зоны родственных цветов, то каждая эта зона будет восприниматься по-разному. Стоит заметить что на то, чтобы вызвать определенные чувства и настроения влияет не только

цветовой тон, но также светлота и насыщенность.

4 Стилиевые и символические цветовые системы

На протяжении столетий формировались различные колористические системы, свойственные тем или иным культурам. Более того, у каждой культуры существует свое предпочтение цветовых решений, что позволяет выделить определенные цветовые схемы, связанные с историческим стилем (рис. Б 12) или направлением в искусстве. Можно выделить несколько ключевых моментов в организации цветовых схем:

- 1) символическая и магическая нагрузка цвета древних и религиозных культур;
- 2) гармонические сочетания, обусловленные природно-географическим фактором (климат, цветовая палитра природного ландшафта, освещенность и др.);
- 3) теоретические обоснования цветовой гармонии, имитация, подражание природным формам (реализм);
- 4) индивидуальные и авторские предпочтения.

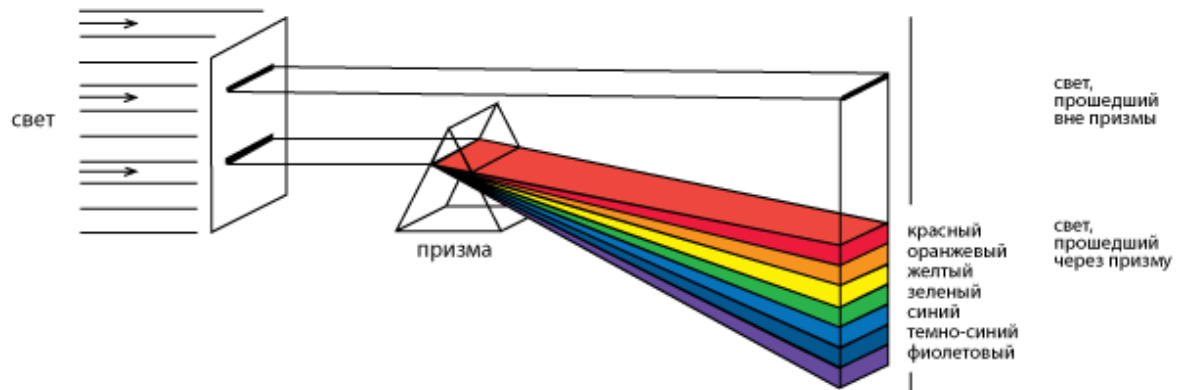
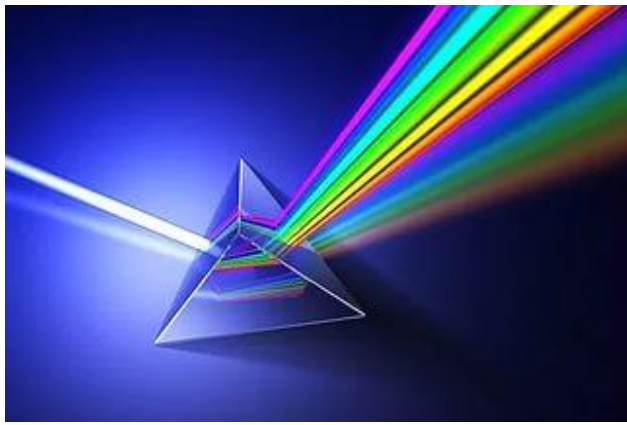

Рис. Б 1 Разложение солнечного света на спектр

Рис. Б 2 Спектральные цвета

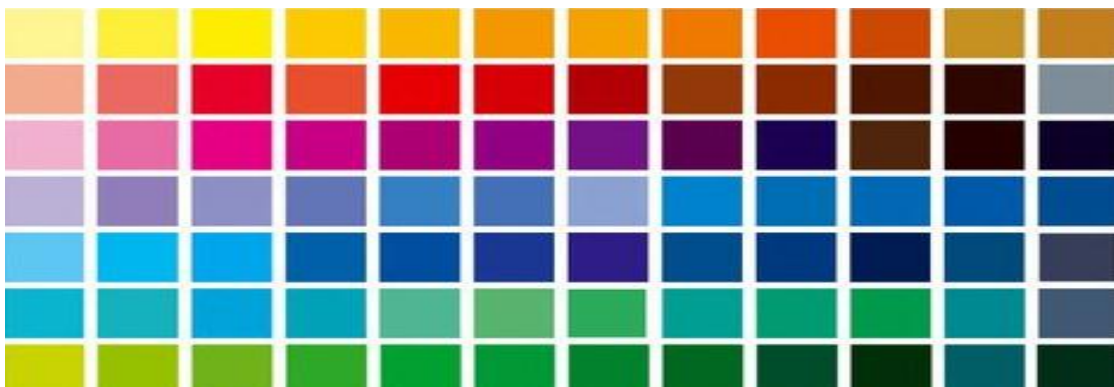

Рис. Б 3 Хроматические цвета

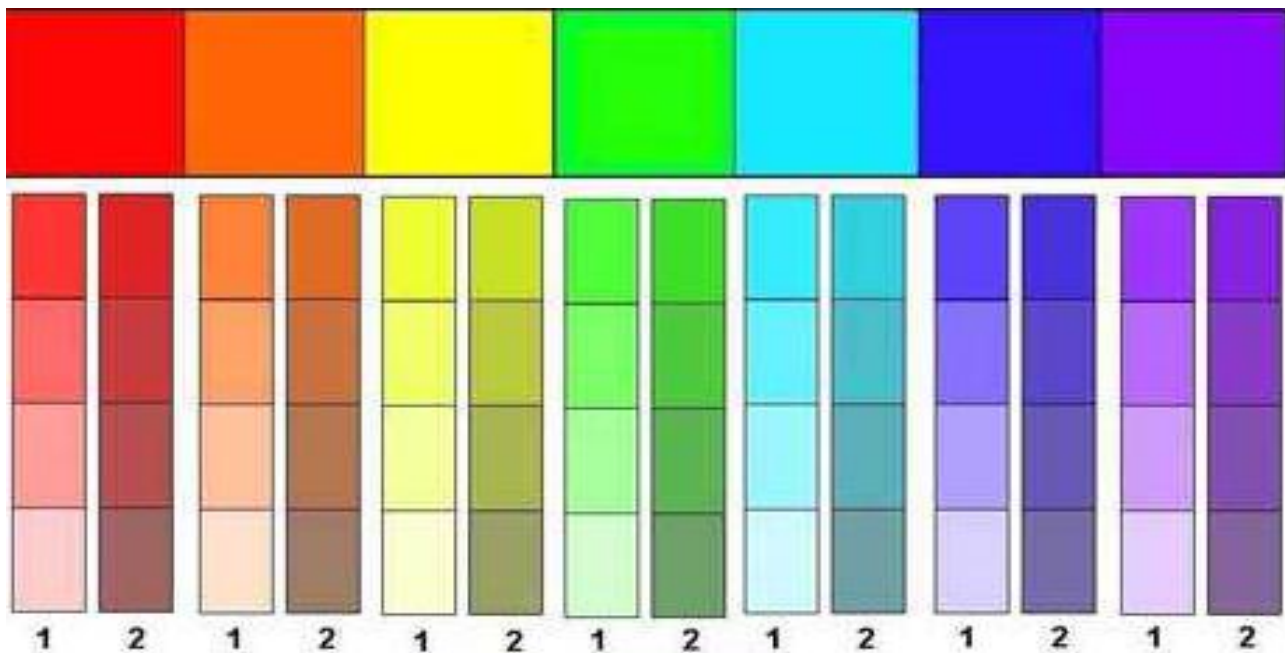
а) Цветовой тон

б) Светлота

в) Насыщенность

г) Изменение цвета по светлоте (1) и насыщенности (2)

д) Светлота цветового тона в сравнении с ахроматическими тонами

Рис. Б 4 Признаки цвета: цветовой тон, светлота, насыщенность

Рис. Б 5 Ахроматические цвета

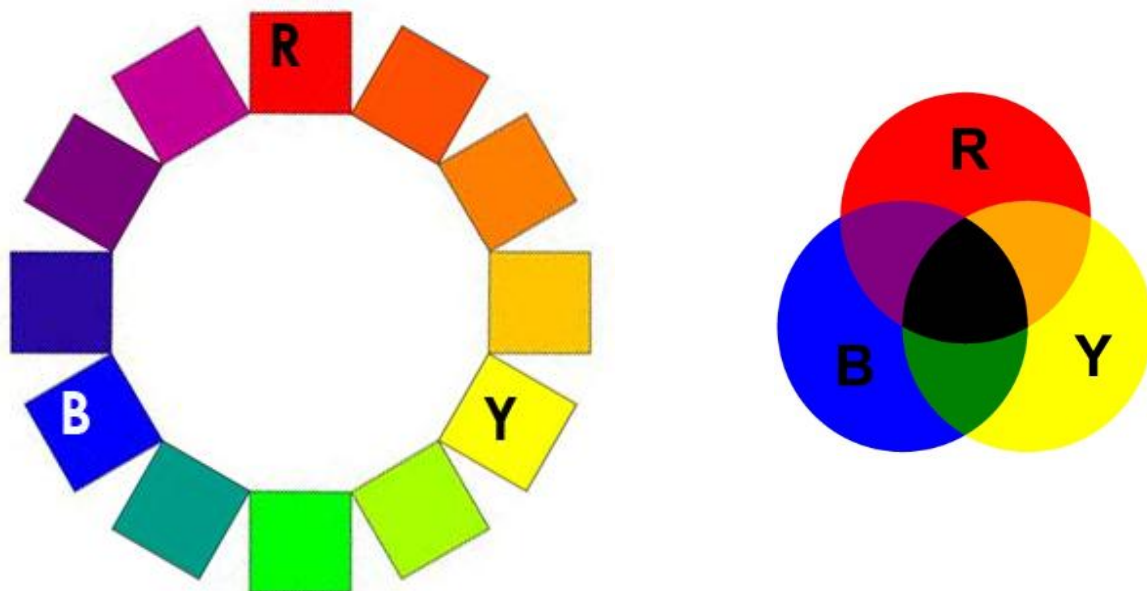

Рис. Б 6 Субтрактивный цветовой круг RYB (Red, Yellow, Blue) – Красный, Желтый, Синий

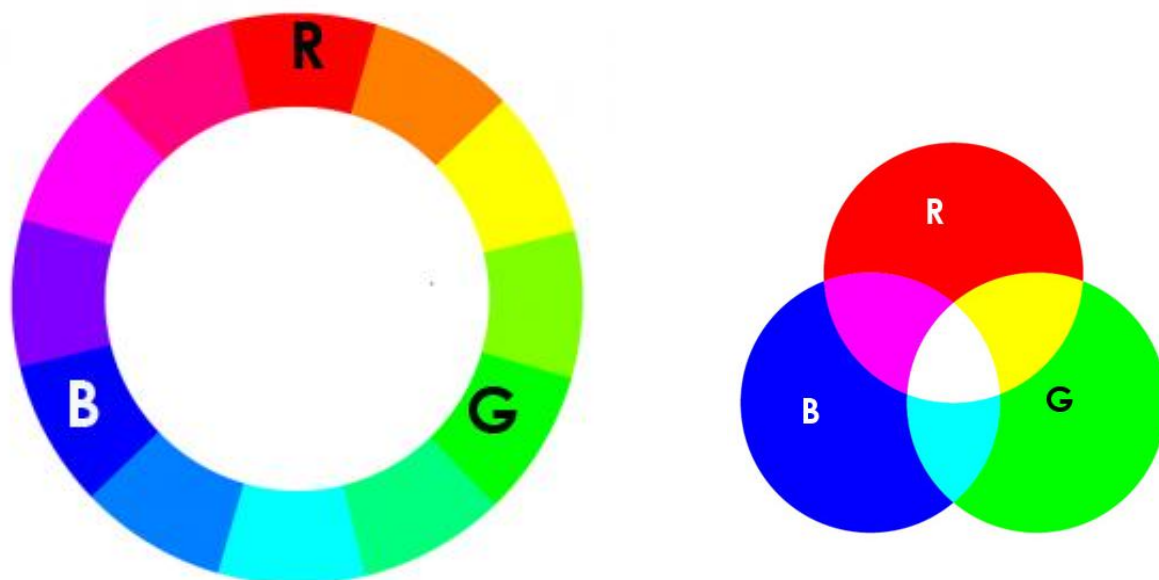

Рис. Б 7 Аддитивный цветовой круг RGB (Red, Green, Blue) – Красный, Зеленый, Желтый

а) Дополнительные (комплементарные) цвета

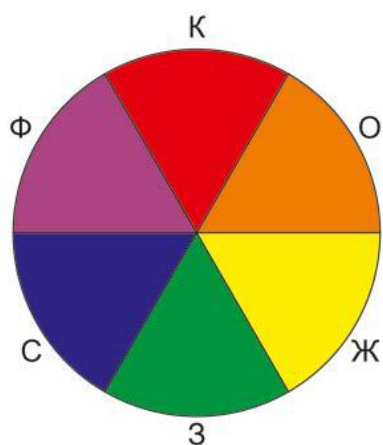

б) Пары дополнительных цветов при смешении дают серый цвет

в) Расположение дополнительных цветов в цветовом круге RYB

Рис. Б 8 Дополнительные (комплементарные) цвета

а) Круг Гете

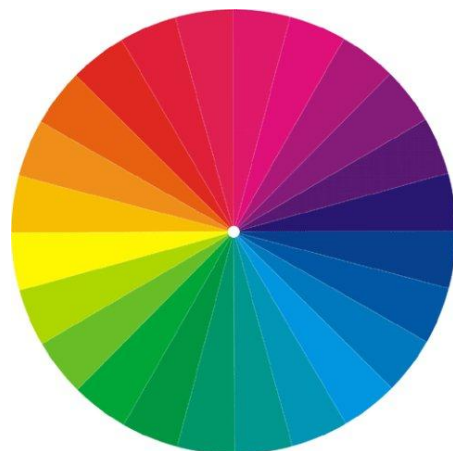
б) Круг Гроссмана (спектр + пурпурный)

в) Круг Иттена (основные, составные цвета, комплементарные цвета)

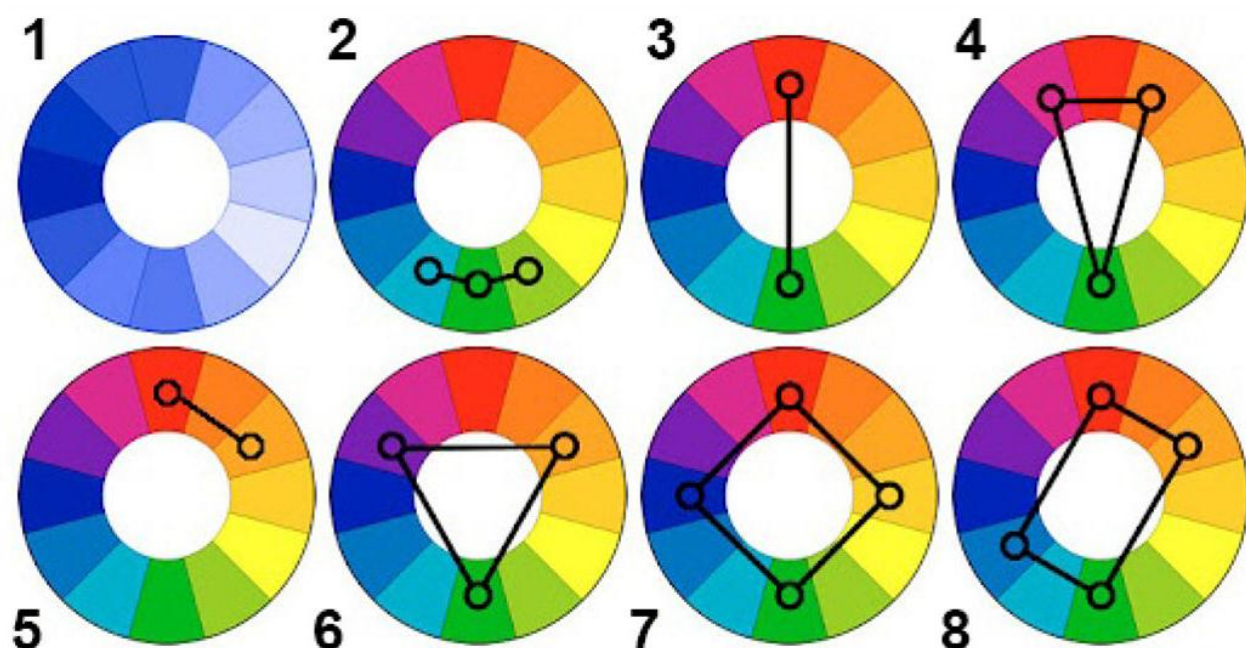

г) Круг Манселла

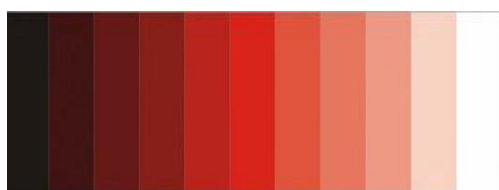
д) Круг Освальда (4 основных цвета)

Рис. Б 9 Основные цветовые круги

1. монохромная гамма;
2. родственная гамма;
3. контрастная гамма;
4. родственно-контрастная сближенная гамма;
5. линейная схема родственной гаммы;
6. триадная родственно-контрастная равноудаленная схема;
7. тетраидная равноценная полихромная контрастная гамма;
8. тетраидная родственно-контрастная сближенная гамма;

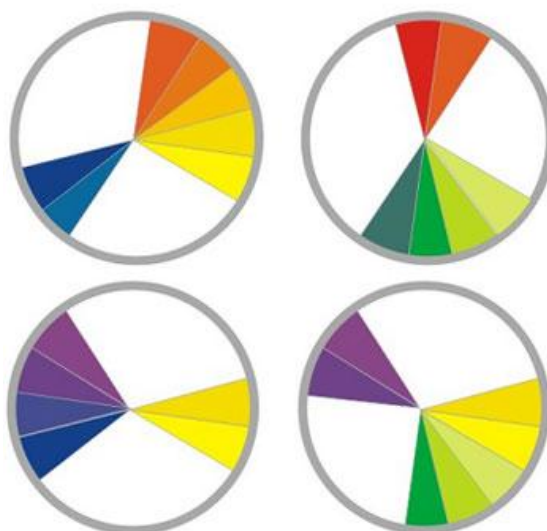
Рис. Б 10 Гармонические комбинации цветов на основе цветового круга

1) Монохромная гамма

2) Родственная гамма

3) Родственно-контрастная гамма

4) Гармонические сочетания контрастных и дополнительных цветов

5) Холодная цветовая гамма

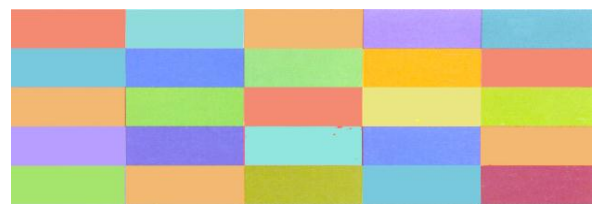
6) Теплая цветовая гамма

7) Тепло-холодная цветовая гамма (смешанная)

8) Насыщенная цветовая гамма

9) Разбеленная цветовая гамма

10) Зачерненная цветовая гамма

11) Полихромная цветовая гамма

Рис. Б 11 Цветовые гармонические группы

Рис. Б 12 Цветовая схема Древнего Египта

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Работы учащихся по декоративной композиции

Рис. В 1.1 Аппликация с использованием цветовых растяжек

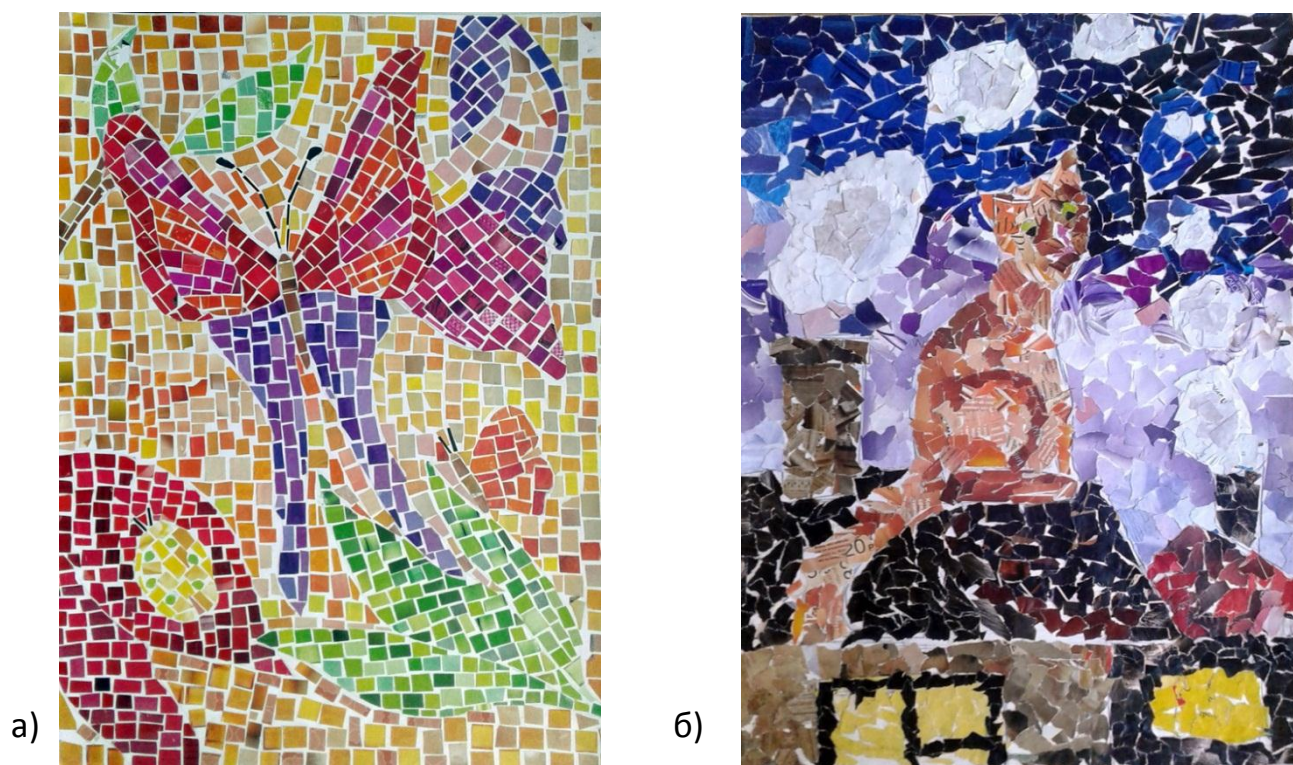

Рис. В 1.2 Мозаика / коллаж – использование готовых цветовых оттенков, гармонизация их в композиции.

а)

б)

Рис. В 1.3 «Подводный мир» - ахроматическая гамма

а)

б)

Рис. В 1.4. «Цветные очки» - монохромная гамма

Рис. В 1.5 «Домик в деревне» - теплая и холодная гамма.

а)

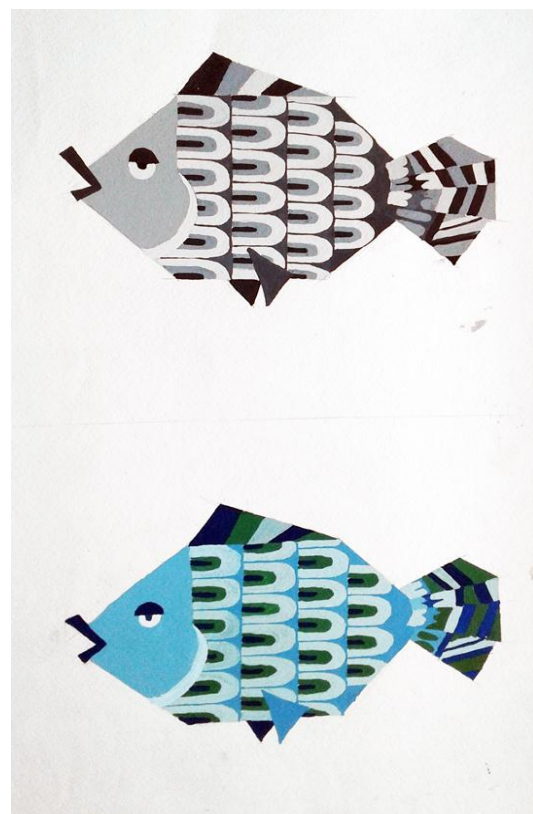

б)

Рис. В 1.6 «Цирк» - дополнительные (комплементарные) цвета. Полярные цветовые пары.

а)

б)

Рис. В 2.1 Декоративный образ животного в ахроматической и хроматической гаммах.

а)

б)

Рис. В2.2 «Мир животных» - многоступенчатая светлотная полихромная гамма.

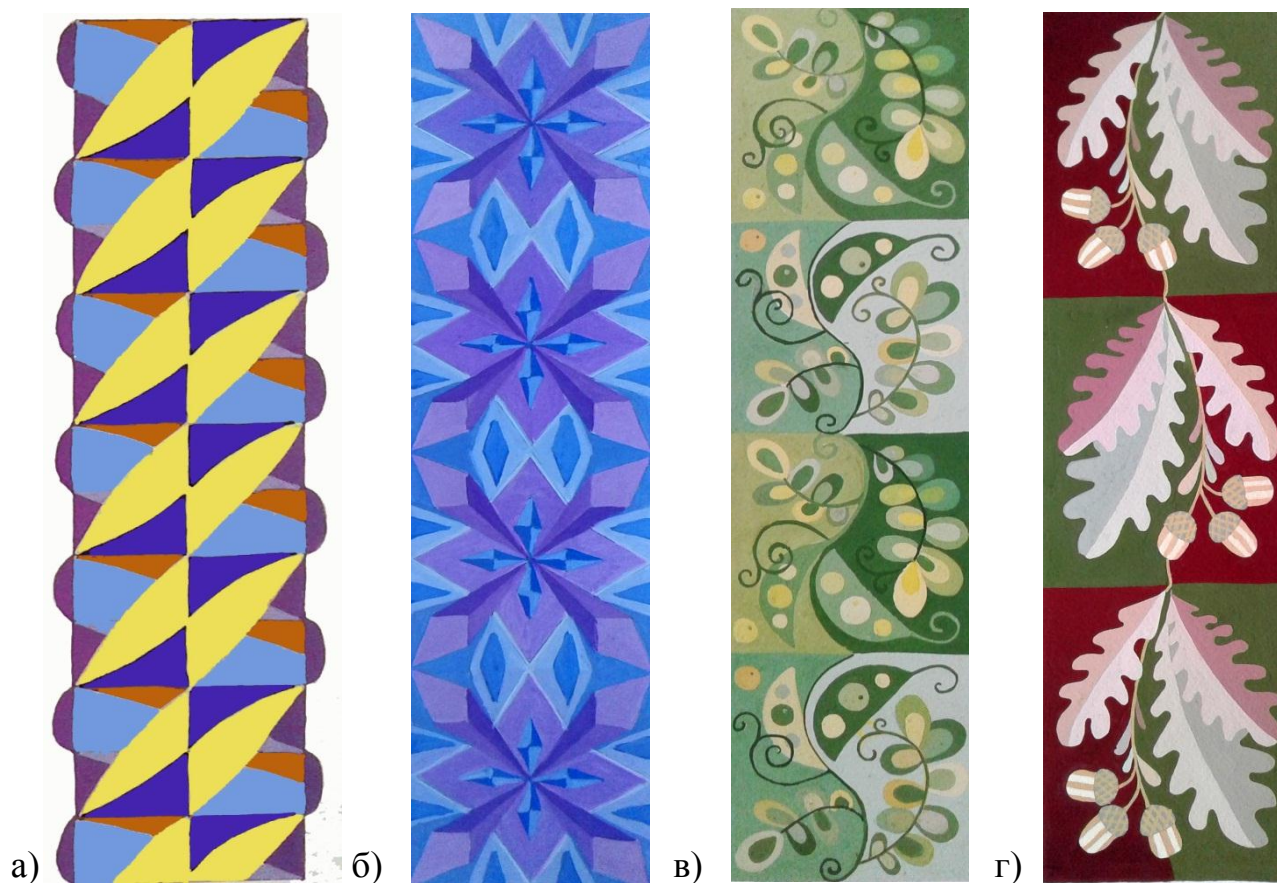

Рис. В2.3 Геометрический и растительный орнамент - родственная и контрастная цветовые гаммы

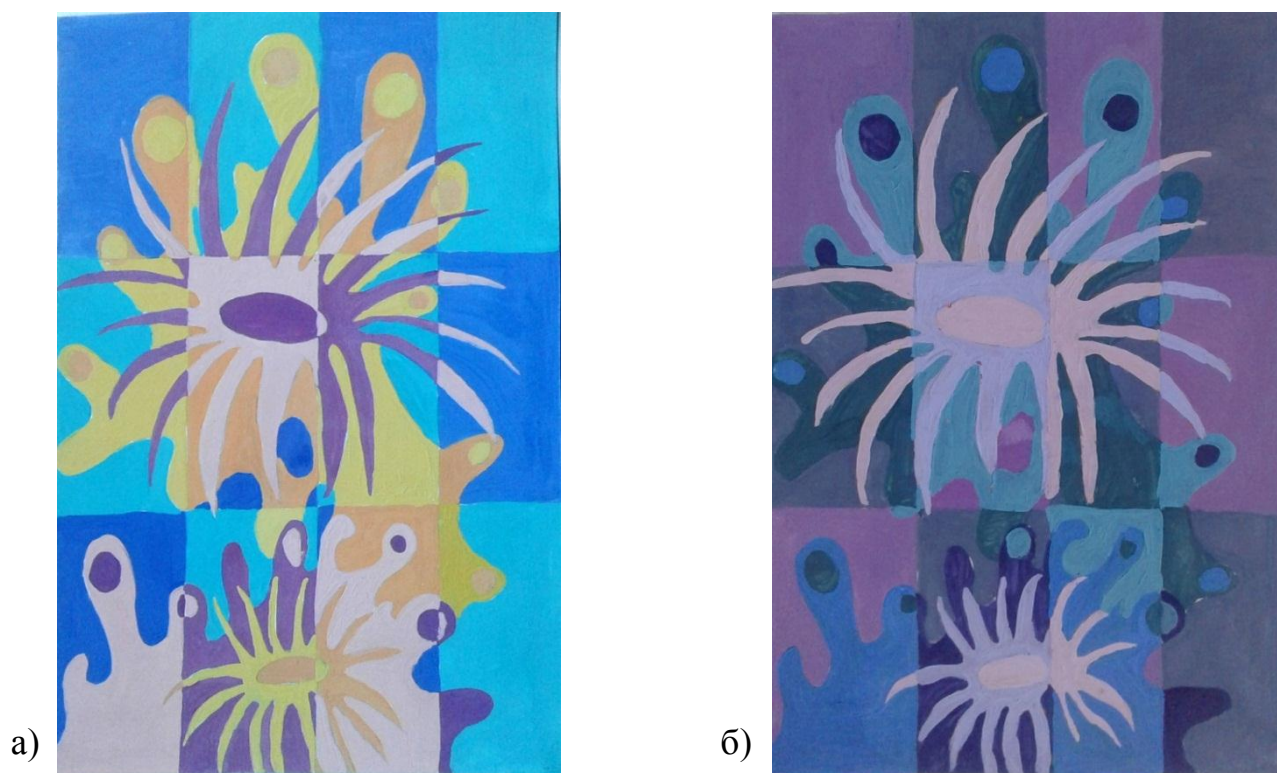
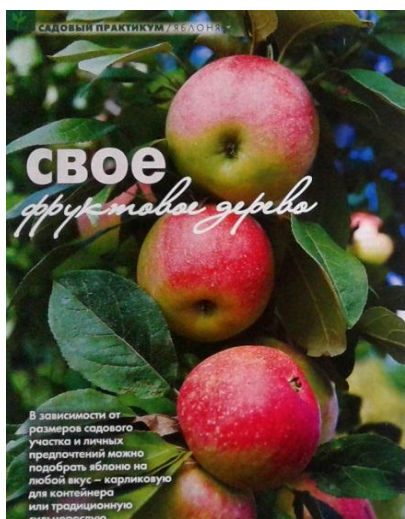

Рис. В2.4 «Утро –вечер»- ассоциативная цветовая гамма. Оверлеппинг.

б)

а)

в)

Рис. В3.1 Стилизация природных форм. Гармонизация и стилизация природного колорита.

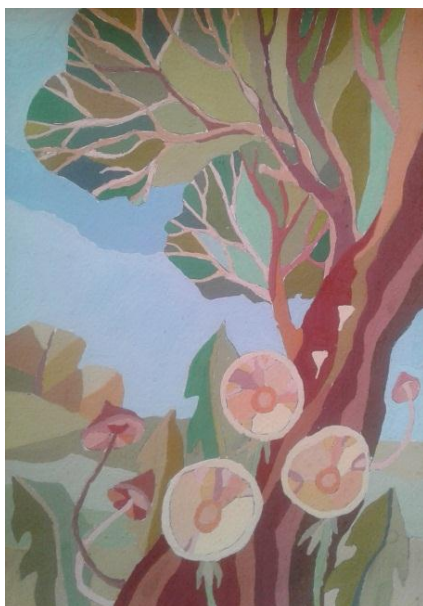
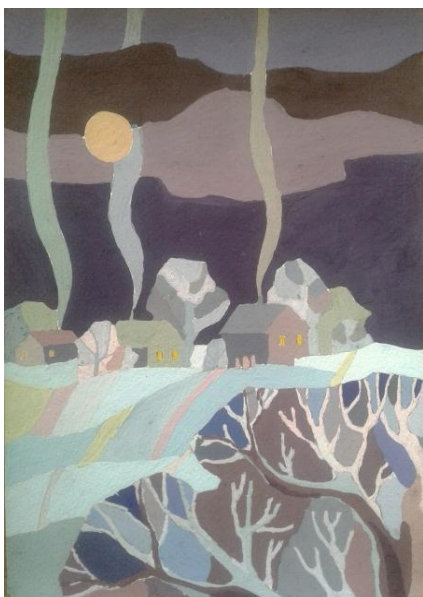

а)

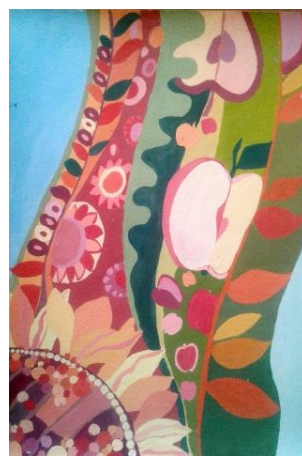

б)

Рис. В3.2 Орнамент в круге. Трехцветная родственно-контрастная и четырехцветная родственно-контрастная гармонические сочетания.

a)

б)

Рис. В 3.3 «Времена года» - цветовые ассоциации, типы колорита

а)

б)

Рис. В 4.1 «Мои интересы» - цветовая доминанта как выразительное средство. Ахроматическая гамма с хроматическим акцентом.

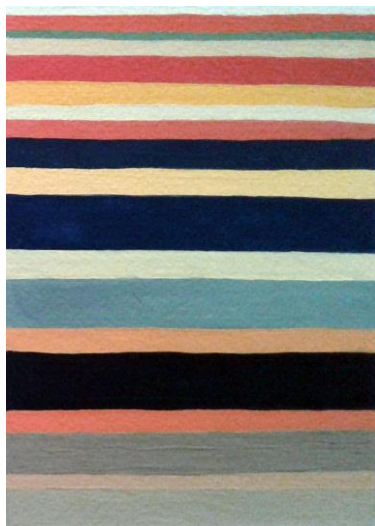
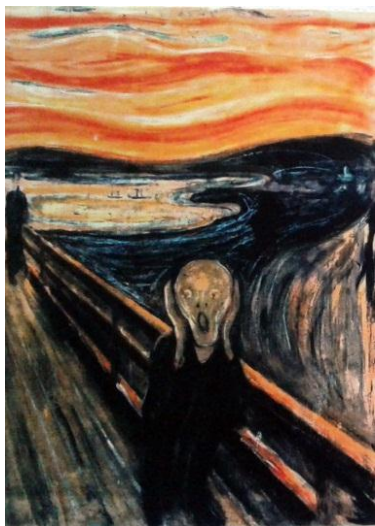

а)

б)

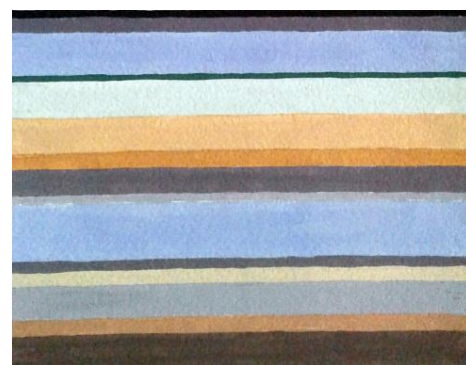
Рис. В 4.2 «Растительный мир» - пространственные свойства цвета. Модульная композиция

а)

Рис. В 4.3 Колористический строй картины.

Анализ произведений искусства

б)

а)

б)

в)

Рис. В 4.4 «Иллюстрация литературного произведения» - эмоциональное состояние, гармонизация цвета в полихромной композиции.

а)

б)

Рис. В 5.1 «Музыка» - беспредметная композиция на основе акустических цветовых ассоциаций.

Рис. В 5.2 Композиция в определенном художественном стиле или направлении

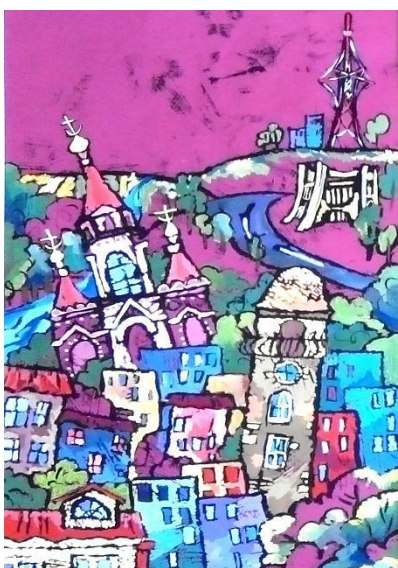

Рис. В 5.3. Полихромная гармоническая композиция

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Цвет как сопутствующая задача в декоративной композиции

Рис. Г 1 Декоративный натюрморт в смешанной технике

Рис. Г 2 Ритм как выразительное средство композиции.

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Технологическая карта урока

Технологическая карта урока по декоративной композиции.

Тема программы: «Основы цветоведения в декоративной композиции»

Тема урока: *«Пространственные характеристики цвета, ритм и цветовая доминанта в композиции «Растительный мир»»*

Цели:

Обучающая: Создание ритмической многоплановой декоративной композиции посредством модульных элементов и пространственных характеристик цвета с использованием цветовой доминанты как смыслообразующего идейного центра картины; изучение закономерностей восприятия цвета и его выразительных свойств; актуализация знаний основных законов цветоведения.

Развивающая: развитие образного мышления, фантазии, творческого воображения, цветового восприятия, навыков владения художественными материалами и средствами, сознательного применения знаний по композиции, цветоведению и техническому исполнению, критического восприятия окружающей среды, умение организовывать разноплановые массы в цельную систему.

Воспитательная: осознание ценности структурного подхода к решению сложных задач, поэтапного выполнения многозадачных проблем.

Задачи: научить создавать сложную многоструктурную композицию с использованием минимального количества модулей; научить создавать ритмические планы в композиции на основе комбинаций шаблонов формы и цвета; научить выделять смыслообразующие элементы композиции ритмом и цветом; закрепление навыков стилизации формы и цвета; развивать техническое мастерство исполнения.

Тип урока: комбинированный.

Материалы и оборудование: наглядное пособие по цветоведению цветовой круг Иттена, таблицы по изменению светлоты и насыщенности цвета, репродукция Рене Магритта «Препятствие пустоты», детские работы, гуашь, бумага А2, ножницы, карандаш, стерка.

Учебный материал: композиционный центр и ритм – особенности построения композиции; организация ритма в композиции; модуль, шаблон, алгоритм; колорит, пространственные характеристики цвета – изменения по цветовому тону, светлоте, насыщенности; ритм планов – изменение композиции по цвету, тону, форме, величине, фактуре, полное или частичное перекрытие форм, силуэтность форм; цветовая доминанта, смысловой центр картины.

Личностно-ориентированный подход: индивидуальный подбор степени сложности выполнения задания с учетом психофизиологических и возрастных особенностей учащихся, степени владения техническим мастерством исполнения.

№	Этапы урока	Цель этапа	Время	Деятельность педагога	Деятельность учащихся	Признаки решения задач
1	Организационный	Проверка готовности к уроку.	1-2 мин			
2	Информативный	Сообщить новые знания.	10-15 мин.	Сообщение новой темы, формирование новых знаний.	Осмысливают, воспринимают, усваивают новые знания и способы деятельности.	Активное слушание, вопросы, ответы. Сформированы знания по теме.
3	Аналитический	Анализ произведений искусств,	10 мин.	Анализирует, комментирует, опрашивает,	Воспринимают анализируют, осмысливают,	Активное слушание, вопросы,

		детских работ, актуализация основных знаний.		беседует, объясняет.	вспоминают.	ответы.
4	Проблемный	Постановка задач и конечной цели задания.	5 мин.	Формулирует цели и задачи, этапы выполнения заданий.	Осмысливают, анализируют.	Имеет представление о задачах и конечной цели.
5	Самостоятельная работа учащихся	1.Разработать эскиз; 2. разработать колорит; 3. разработать шаблоны формы, 4. работа над композицией в большом формате.	20-мин. 20 мин 10 мин. 10 ч.	Контролирует ход выполнения работы, индивидуально корректирует каждую стадию выполнения работ учащимися, консультирует.	Выполнение практического задания.	Разработка эскиза, колорита, шаблонов модулей, работа на большом формате, завершенная композиция.
6	Оценка	Оценивание.	10 мин.	Оценивание работ в соответствии с критериями.	Оценивание работ одноклассников в соответствии с критериями.	Взаимоконтроль, самооценка.
7	Рефлексия	Анализ результатов.	10 мин.	Анализ работ учащихся, самоанализ методической работы.	Самоанализ проделанной работы. Выявление затруднений и наиболее удачных моментов.	Самоанализ.

Примеры работ учащихся Детской художественной школы искусств г.Гродно по теме «Пространственные характеристики цвета, ритм и цветовая доминанта в композиции «Растительный мир», «Живая природа».

Рис. Д 1

Рис. Д 2

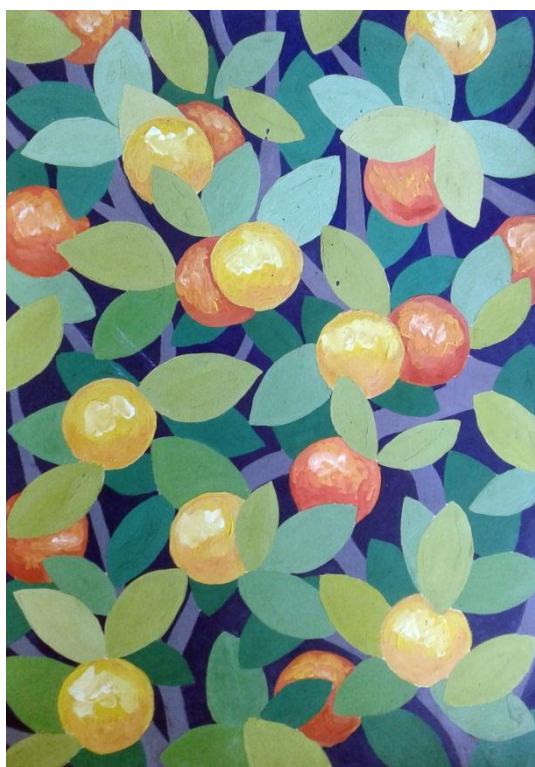

Рис. Д 3

Рис. Д 4

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

1. Рис. А 1 Станковая композиция
2. Рис. А 2 Декоративная композиция
3. Рис. А 3 Орнаментальная декоративная композиция
4. Рис. А 4 Формальная декоративная композиция
5. Рис. А 5 Тематическая декоративная композиция
6. Рис. Б 1 Разложение солнечного света на спектр
7. Рис. Б 2 Спектральные цвета
8. Рис. Б 3 Хроматические цвета
- Рис. Б 4 *Признаки цвета: цветовой тон, светлота, насыщенность*
9. а) Цветовой тон
10. б) Светлота
11. в) Насыщенность
12. г) Изменение цвета по светлоте (1) и насыщенности (2)
13. д) Светлота цветового тона в сравнении с ахроматическими тонами
14. Рис. Б 5 Ахроматические цвета
15. Рис. Б 6 Субтрактивный цветовой круг RYB (Red, Yellow, Blue) – Красный, Желтый, Синий
16. Рис. Б 7 Аддитивный цветовой круг RGB (Red, Green, Blue) – Красный, Зеленый, Желтый
- Рис. Б 8 *Дополнительные (комплементарные) цвета*
17. а) Дополнительные (комплементарные) цвета
18. б) Пары дополнительных цветов при смешении дают серый цвет
19. в) Расположение дополнительных цветов в цветовом круге RYB
- Рис. Б 9 *Основные цветовые круги*
20. а) Круг Гете
21. б) Круг Гроссмана (спектр + пурпурный)
22. в) Круг Иттена (основные, составные цвета, комплементарные цвета)
23. г) Круг Манселла
24. д) Круг Освальда (4 основных цвета)

Рис. Б 10 *Гармонические комбинации цветов на основе цветового круга*

- 25. 1. монохромная гамма;
- 26. 2. родственная гамма;
- 27. 3. контрастная гамма;
- 28. 4. родственно-контрастная сближенная гамма;
- 29. 5. линейная схема родственной гаммы;
- 30. 6. триадная родственно-контрастная равноудаленная схема;
- 31. 7. тетраидная равноценная полихромная контрастная гамма;
- 32. 8. тетраидная родственно-контрастная сближенная гамма;

Рис. Б 11 *Цветовые гармонические группы*

- 33. 1) Монохромная гамма
- 34. 2) Родственная гамма
- 35. 3) Родственно-контрастная гамма
- 36. 4) Гармонические сочетания контрастных и дополнительных цветов
- 37. 5) Холодная цветовая гамма
- 38. 6) Теплая цветовая гамма
- 39. 7) Тепло-холодная цветовая гамма (смешанная)
- 40. 8) Насыщенная цветовая гамма
- 41. 9) Разбеленная цветовая гамма
- 42. 10) Зачерненная цветовая гамма
- 43. 11) Полихромная цветовая гамма

44. Рис. Б 12 *Цветовая схема Древнего Египта*

Рис. В 1.1 *Аппликация с использованием цветовых растяжек*

- 45. а) «В тропиках»
- 46. б) «Пейзаж»

Рис. В 1.2 *Мозаика / коллаж – использование готовых цветовых оттенков, гармонизация их в композиции.*

- 47. а) «Бабочка»
- 48. б) «На крыше»

Рис. В 1.3 *«Подводный мир» - ахроматическая гамма*

49. а) «Рыбки»

50. б) «Рыбки»

Рис. В 1.4. *«Цветные очки» - монохромная гамма*

51. а) «Город»

52. б) «Ночной концерт»

53. Рис. В 1.5 *«Домик в деревне» - теплая и холодная гамма.*

Рис. В 1.6 *«Цирк» - дополнительные (комплементарные) цвета.*

Полярные цветовые пары.

54. а) «Клоун»

55. б) «Цирковое представление»

Рис. В 2.1 *Декоративный образ животного в ахроматической и хроматической гаммах.*

56. а) «Тигр»

57. б) «Рыбки»

Рис. В 2.2 *«Мир животных» - многоступенчатая светлотная полихромная гамма.*

58. а) «Левушка»

59. б) «Дракоша»

Рис. В 2.3 *Геометрический и растительный орнамент - родственная и контрастная цветовые гаммы*

60. а) контрастная гамма в геометрическом орнаменте

61. б) родственная гамма в геометрическом орнаменте

62. в) родственная гамма в растительном орнаменте

63. г) контрастная гамма в растительном орнаменте

Рис. В 2.4 *«Утро –вечер»- ассоциативная цветовая гамма. Оверлеппинг.*

64. а) «Утро»

65. б) «Вечер»

Рис. В 3.1 *Стилизация природных форм. Гармонизация и стилизация природного колорита.*

66. а) «Яблоки»

67. б) «Цветы»

68. в) «Сова»

Рис. В 3.2 *Орнамент в круге. Трехцветная родственно-контрастная и четырехцветная родственно-контрастная гармонические сочетания.*

69. а) Родственно-контрастная гамма в орнаментальной композиции

70. б) Контрастная 4-х цветная гамма в орнаменте

Рис. В 3.3 *«Времена года» - цветовые ассоциации, типы колорита*

71. а) «Времена года»

72. б) «Поры года»

Рис. В 4.1 *«Мои интересы» - цветовая доминанта как выразительное средство. Ахроматическая гамма с хроматическим акцентом.*

73. а) «За чтением»

74. б) «Находка»

Рис. В 4.2 *«Растительный мир» - пространственные свойства цвета. Модульная композиция*

75. а) «Яблочное дерево»

76. б) «Коралловый риф»

Рис. В 4.3 *Колористический строй картины. Анализ произведений искусства*

77. а) Э.Мунк

78. б) С. Дали

Рис. В 4.4 *«Иллюстрация литературного произведения» - эмоциональное состояние, гармонизация цвета в полихромной композиции.*

79. а) «Хитрая лиса»

80. б) «Красная Шапочка»

81. в) «Жар-птица»

Рис. В 5.1 *«Музыка» - беспредметная композиция на основе акустических цветовых ассоциаций*

82. а) «Сюита»

83. б) «Увертюра»

84. Рис. В 5.2 Композиция в определенном художественном стиле или направлении «WHAAM»
85. Рис. В 5.3. Полихромная гармоническая композиция «Мой город»
86. Рис. Г 1 Декоративный натюрморт в смешанной технике «Время подсолнухов»
87. Рис. Г 2 Ритм как выразительное средство композиции. «Городской ритм»
88. Рис. Д 1 «Морские коньки»
89. Рис. Д 2 «Скоро прилив»
90. Рис. Д 3 «Осень»
91. Рис. Д 4 «Коралловый риф»