

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. ПРОТВИНО ОТДЕЛ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР «ГОРИЗОНТ»

Методическая разработка

Основы цветоведения и композиции

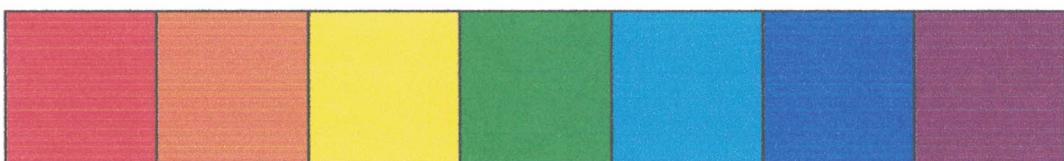
педагог дополнительного образования
Черкасова Ирина Юрьевна

г. ПРОТВИНО
2020 г.

Основы цветоведения.

Колористика – наука о цвете, включающая знания о природе цвета, основных, составных и дополнительных цветах, основных характеристиках цвета, цветовых контрастах, смешении цветов, колорите, цветовой гармонии, цветовом языке и цветовой культуре.

И. Ньютон заложил « физический фундамент цветоведения ». Он провёл эксперимент с преломлением луча света через призму, выделил семь цветов спектра.

Спектр составляют: красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий и фиолетовый цвет.

Известно, что в темноте мы не видим никаких цветов. Когда в глаз попадает свет, у нас возникает ощущение цвета. Свет принадлежит пространству, а цвет – предмету. Если свет преломляется в капле дождя или в косой грани стекла, то появляется радуга.

Предметы отражают цвет. Цвет предмета зависит от того, какие цветовые лучи он отражает, а какие поглощает. Белые предметы отражают почти весь световой поток, а чёрные предметы почти весь свет поглощают.

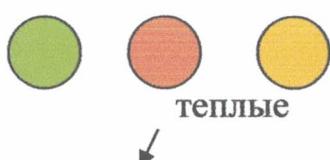
Цвета разделяют на две группы. Ахроматические цвета: чёрный, белый и все серые (человек различает около 300 ахроматических оттенков).

Хроматические (цветные) цвета – это все цвета, кроме белого, чёрного и серого.

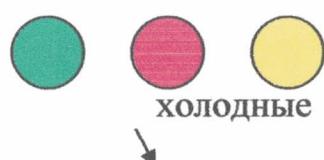
У каждого цвета есть три основных свойства: цветовой тон, насыщенность и светлота.

Хроматические цвета характеризуются взаимодействием спектральных цветов, их смешением, цветовым тоном, насыщенностью, светлотой.

Цветовой круг делят на две части – тёплую и холодную.

все цвета с добавлением
красного и жёлтого

все цвета с добавлением
синего и зелёного

Цвета, которые невозможно получить при смешивании каких-либо красок, называют основными.

жёлтый красный синий – основные цвета

Есть три способа смешения красок: оптическое, пространственное и механическое.

Оптическое смешение красок происходит при быстром вращении смешиваемых цветов.

Пространственное смешение широко используется в типографской печати (точки на расстоянии сливаются в одно целое).

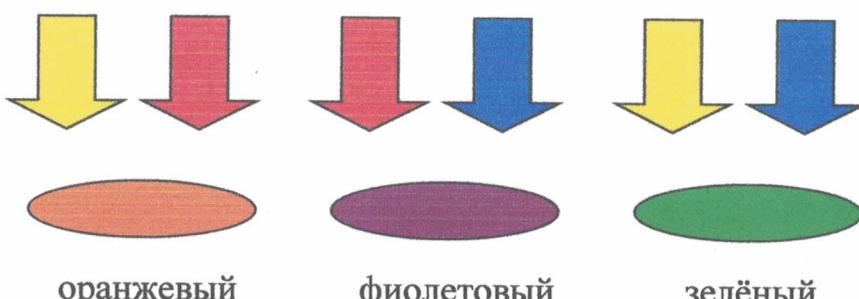
Механическое смешение цветов происходит при смешении красок.

Равномерное механическое смешивание этих цветов даёт серый цвет.

Равномерное визуальное смешивание даёт белый цвет (можно визуально смешать с помощью волчка, предварительно нарисовать три равных секции и залить их жёлтым, красным, синим цветом и раскрутить волчок).

Цвета, которые можно получить от смешения основных красок, называют составными.

оранжевый

фиолетовый

зелёный

Проводя в цветовом круге диаметр через середину цвета, можно узнать на противоположном конце его дополнительный цвет.

Дополнительные цвета усиливают друг друга, создавая цветовой контраст.
Из двух дополнительных цветов один тёплый другой холодный.
Дополнительные цвета друг с другом становятся ярче и насыщенные
Контраст синих и красных цветов – это контраст теплых и холодных цветов.
(Охра с зелёным будет красней).

Человеческий глаз различает около 180 цветовых тонов и до 10 ступеней (градаций) насыщенности. Глаз способен различать 360 оттенков цвета.

Цветовой тон – это оттенок, характеризующий цвет, как красный, оранжевый, жёлтый и т.д. То есть определение оттенка по сходству, к тому или иному цвету спектра. Это главный признак, отличающий хроматические цвета.

Насыщенность цвета представляет собой отличие хроматического цвета от равного с ним по светлоте серого цвета. Если в цвет добавить серую краску, цвет станет меркнуть, изменится его насыщенность.

Самый насыщенный цвет спектра – фиолетовый, а менее насыщенный жёлтый.

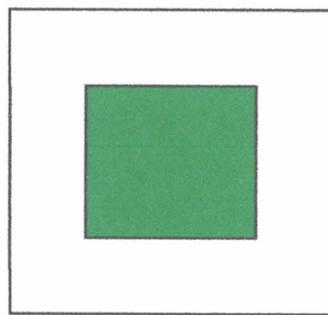
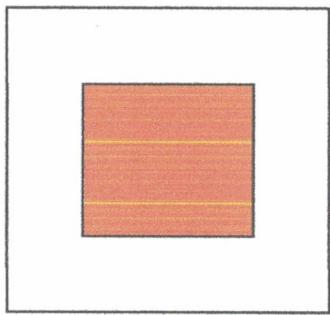
Ахроматические цвета имеют нулевую насыщенность.

Любые цвета и оттенки, независимо от цветового тона, можно сравнить по светлоте, то есть определить, какой из них тёмный, а какой светлый. Если в цвет добавить белил или разбавить водой, то красный становится розовым, а синий – голубым и т. д. Светлота – качество, присущее как хроматическим, так и ахроматическим цветам.

Если свет на предмете холодный, то тень кажется тёплой.

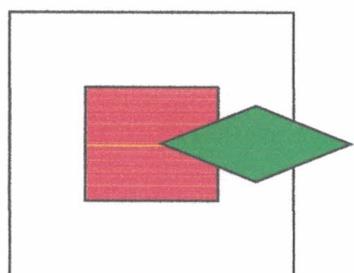
Цветовой контраст – это изменение цвета под влиянием окружающих его цветов.

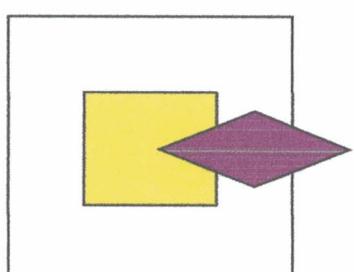
Белый покажется:
голубым, если положить оранжевый,
Розовым, если положить зелёным.

(Если смотреть на красный помидор, а затем перевести, не моргая, взгляд на белое, то увидим светло-зеленый силуэт помидора).

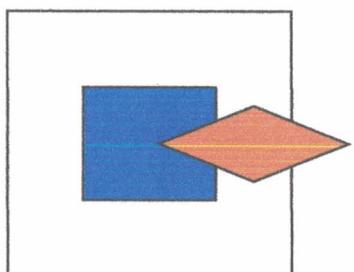
Окрашенность фона приобретает оттенок дополнительного цвета к цвету предмета.

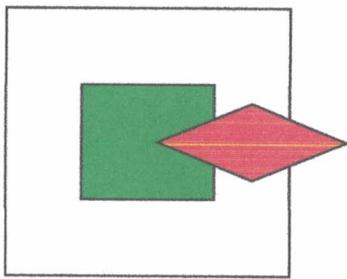
Красный цвет вызывает в окружающем фоне зелёный оттенок.

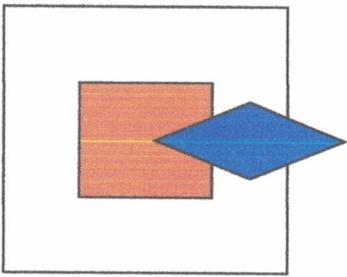
Жёлтый цвет вызывает в окружающем фоне фиолетовый оттенок.

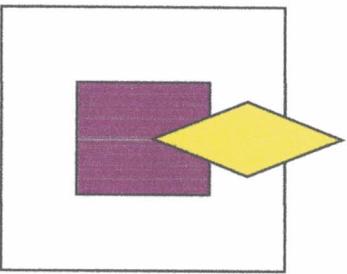
Синий цвет вызывает в окружающем фоне оранжевый оттенок.

Зелёный цвет вызывает в окружающем фоне красный оттенок.

Оранжевый цвет вызывает в окружающем фоне синий оттенок.

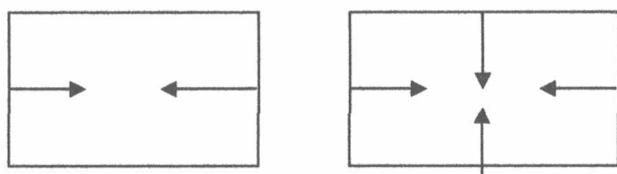
Фиолетовый цвет вызывает в окружающем фоне жёлтый оттенок.

Интересный эффект получается, если добавить к каждому цвету немного серой или чёрной краски.

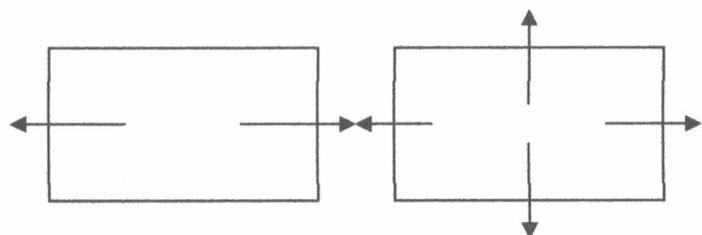
Основы композиции.

Композиция (от лат. *Compositio*) означает составление , соединение сочетание различных частей в единое целое в соответствии с какой – либо идеей.

Для передачи образа чего-то неподвижного, устойчивого подойдёт **замкнутая**, закрытая, статичная композиция. Основные направления линий стягиваются к центру. Построение её по форме круга, квадрата, прямоугольника с учётом симметрии даёт необходимое решение.

У открытой композиции основные направления линий из центра.

В композиции важно всё - масса элемента, их зрительный вес, размещение их на плоскости, выразительность силуэтов, ритмические чередования линий и пятен, распределение цветовой гаммы.

Контраст как универсальное средство помогает создать яркую и выразительную композицию.

Светлый объект лучше заметен, выразительнее на тёмном фоне и, наоборот, тёмный - на светлом.

Для достижения **цельности** композиции следует выделить центр внимания, где будет расположено главное, отказаться от второстепенных деталей, приглушить отвлекающие от главного контрасты. Композиционной цельности можно добиться, если объединить светом, тоном или колоритом все части работы.

Важная роль в композиции отводится фону или среде.

Запомните:

- ни одна часть композиции не может быть изъята или заменена без ущерба для целого;
- части не могут меняться местами без ущерба для целого;
- ни один новый элемент не может быть присоединён к композиции без ущерба для целого.

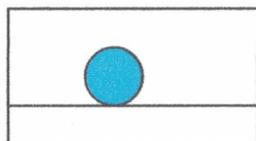
Композиционные правила: передача движения (динамика), покоя (статики), золотого сечения (одной трети).

К приёмам композиции можно отнести: передачу ритма, симметрии и асимметрии, равновесие частей композиции и выделение сюжетно – композиционного центра.

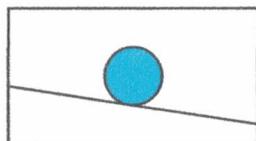
Средства композиции включают: формат, пространство, композиционный центр, равновесие, ритм, контраст, светотень, цвет, декоративность, динамику и статику, симметрию и асимметрию, открытость и замкнутость, целостность.

Ритм – это чередование каких-либо элементов в определённой последовательности.

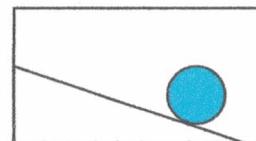
Композиция, в которой присутствует движение, характеризуют как динамичную.

Спокойно
лежит

медленное
движение

быстрое
движение

Правило передачи движения:

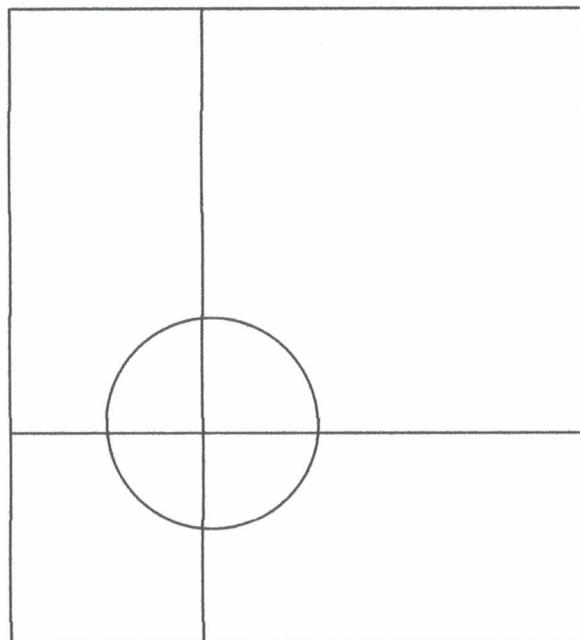
- если в композиции используются одна или несколько диагональных линий, то изображение будет казаться более динамичным;
- эффект движения можно создать, если оставить свободное пространство перед движущимся объектом;
- для передачи движения следует выбирать определённый его момент, который наиболее ярко отражает характер движения, является, его кульминацией.

Правила передачи покоя:

- если на композиции отсутствуют диагональные линии;
- если перед движущимся объектом нет свободного пространства;
- если объекты изображены в спокойных (статичных) позах, нет кульминации действия;
- если композиция является симметричной, уравновешенной или образует простые геометрические схемы (треугольник, круг, овал, квадрат, прямоугольник), то она считается статичной.

Композиционный центр должен, в первую очередь, привлекать внимание. Центр выделяется освещённостью, цветом, укрупнением изображения, контрастами и другими средствами. Обычно композиционный центр совпадает с геометрическим центром. Но если замысел требует смещения композиционного центра можно использовать, для большей выразительности, правило золотого сечения.

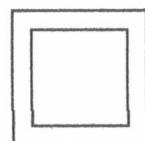
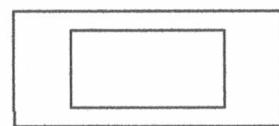
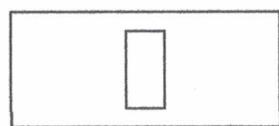
Правило золотого сечения (одной трети): Наиболее важный элемент изображения располагается в соответствии с пропорцией золотого сечения, то есть примерно на расстоянии 1/3 от целого.

Композиционная схема.

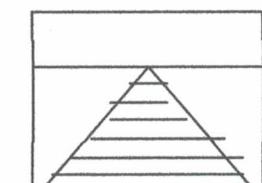
Средства композиции

1 формат

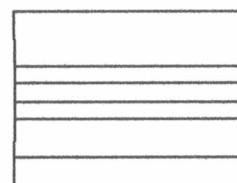

вертикальный горизонтальный квадратный

2 пространство

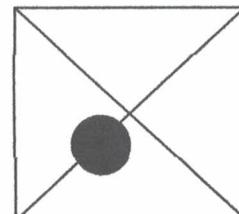
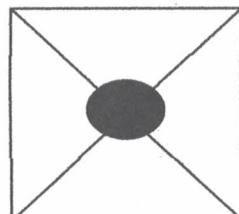

многоплановая
композиция

одно-плановая
композиция

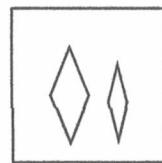
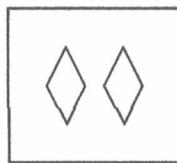
3 композиционный
центр

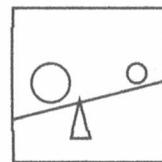
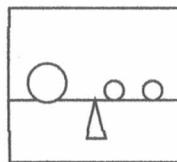
совпадает с
центром полотна

смещён
от центра

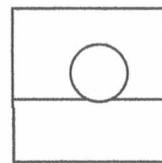
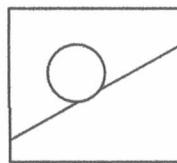
4 симметрия и асимметрия

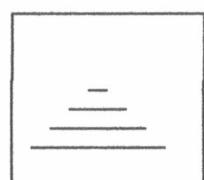
5 равновесие

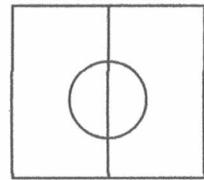
6 динамика и статика

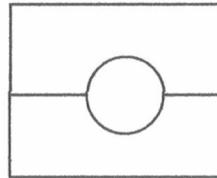
7 ритм

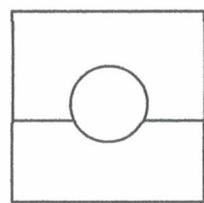
8 контраст

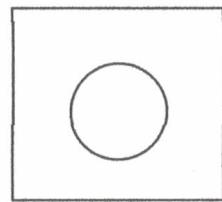
9 светотень (объёмность)

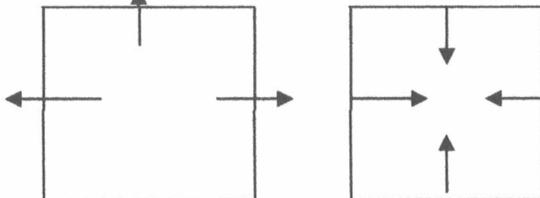
10 цвет

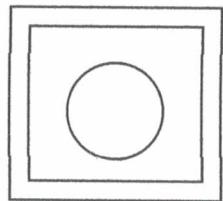
11 декоративность

12 открытость и замкнутость

13 целостность

Композиционные законы и приемы росписи

Приемы композиции призваны сделать изделие более гармоничным и приятным для восприятия.

Композиция (лат.) — расположение, составление, сочинение. Это способ построения художественного произведения из однотипных и разнородных компонентов и частей, согласованных между собой и придающих произведению целостность, выразительность и гармоничность.

Законы композиции одинаково распространяются на все виды и жанры искусства. Вот они: целостность, выразительность, пропорциональность, соразмерность, соподчинение. Некоторым чувство композициидается от природы, как музыкальный слух, как чувство цвета, но при желании этому можно научиться.

Орнамент в квадрате

Народные мастера творили “как мера и красота скажут”, когда ничего нельзя ни убавить, ни прибавить. Народное искусство лаконично и при этом выразительно. Замысел и выразительные средства сливаются в одно целое. Благодаря цельности изделие можно охватить одним взглядом и сразу определить его основную часть, вокруг которой организованы все остальные, причем последние

оказываются так же необходимы при восприятии изделия. Из-за этого усиливается связь элементов между собой, которая и позволяет увидеть единство изделия и его отделки.

Выразительность предполагает, что при рассмотрении предмета человек сразу же может определить его назначение, материал, из которого он сделан, естественность использования именно этого материала, устройство предмета. Народные мастера всегда уважительно относились к форме изделия и всячески подчеркивали его строение.

Умение “держать” композицию требует строгого чувства меры и сосредоточенности. Закон пропорциональности или закон золотого сечения состоит в том, что целое имеет такое же соотношение с большим, как большее с меньшим. Закон пропорциональности можно еще назвать законом равновесия. Похвально звучит оценка: “крепко сбитая композиция”.

Соразмерность определяет соотношение главного и второстепенного в изображении. Иногда в народном искусстве для большей выразительности намеренно нарушается соразмерность. Мастера всегда четко определяют для себя, что они хотят сделать главным, а что — второстепенным и строго этому следуют.

Соподчинение — это подчинение композиционному центру изображения всего рабочего пространства. “Центр” подразумевает не именно середину в изображении (оно может быть асимметричным), а главную идею, тему. Подчиненные центру детали могут также иметь свой центр, не менее выразительный, чем главный, но не приковывать внимание. Выделить главное в композиции можно несколькими путями: цветом, укрупнением отдельных элементов, созданием акцента при помощи контраста. При составлении композиции задумайтесь не только над рисунком, но и учитывайте распределение цветовых пятен.

Одним из законов композиции и гармонии в народном искусстве можно назвать закон **трехкомпонентности**. Числа “три” бывает достаточно, чтобы описать разнообразие какого-либо явления. Это относится и к количеству используемых красок, и к количеству одинаковых цветовых пятен, форм, уровней, фризов. Для мезенской росписи этот прием особенно характерен. В композиции на плоскости

доски, так же как и на прялке, выделяются три яруса — небесный, земной и подземный миры. В каждом ярусе свой смысловой и изобразительный центр. В цветовом отношении мезенская роспись строга и изыскана. Красная и черная природная краска, а третий цвет — золотисто-желтый — получается за счет взаимодействия олифы с древесиной.

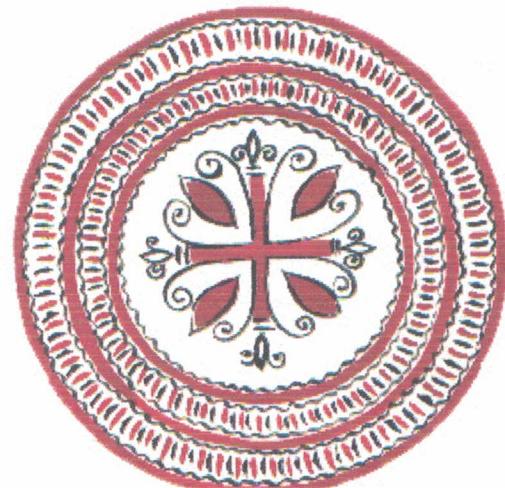
Основным приемом композиции является **контраст**. Это может быть противопоставление расписанной и не расписанной части изделия. Контрастирующие части могут быть выполнены разными цветами. Противопоставление форм с острыми и закругленными углами, противопоставление детализированных и недетализированных фрагментов и т. п.

Для создания уравновешенности композиции можно использовать два приема. Во-первых, это применение **симметрии**. В этом случае уравновешивают правую и левую часть или верх и низ. Во-вторых, это использование **асимметрии**. Так, небольшой детализированный фрагмент можно уравновесить, окружив его большой, однородной по цвету поверхностью. В этом случае необходимо стремиться к тому, чтобы общее впечатление от восприятия сводилось к ощущению статичности и устойчивости. При этом композиция может включать и элементы, зрительно воспринимаемые как динамичные. Однако их динамичность должна быть как бы “обрамлена” статичными деталями. В мезенской росписи этот прием используется в жанровых сценках, особенно в сценах катания на конях.

Фигуры типа круга, эллипса и т. п. при их использовании в оформлении изделия придают ему неуравновешенность, поэтому необходимо дополнительно окружить их устойчивым обрамлением, типа квадрата, трапеции (пример — конь в круге).

Для повышения выразительности иногда используют **подобие**. Сущность этого приема заключается в том, что вокруг одного элемента сосредотачиваются другие элементы идентичного вида, но меньшего размера.

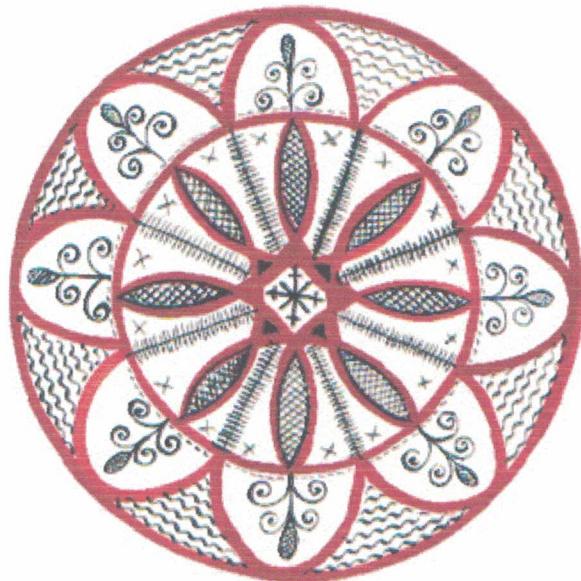
Важную роль при составлении композиции народные мастера отводят

орнаменту. Орнамент это прежде всего ритм, череда повторяющихся мотивов. Именно эта ритмичность, уравновешенность рождает в нас чувство покоя и гармонии. Орнаментальный узор, покрывающий всю поверхность изделия, называется сплошной росписью. Именно такая композиция чаще всего используется в мезенской росписи.

В русском декоративно-прикладном искусстве орнамент занимает очень важное место, а в мезенской росписи — совершенно особенное, возможно, даже главное.

Слово “орнамент” (лат.) означает **украшение**. Однако на мезенских предметах в орнаментах закодировано мировосприятие наших далеких прародителей, не больше и не меньше! Но об этом поговорим особо.

Композиции в круге:

- старинная работа
- работа современного мастера

Очень велико влияние фона на всю композицию изделия. Если преобладает фон, может создаться впечатление пустоты и наоборот, если фон занимает очень мало места, то для орнамента будет “мало воздуха”. Чтобы это заметить, нужно посмотреть работу на расстоянии. Тогда сразу будет видна ошибка!