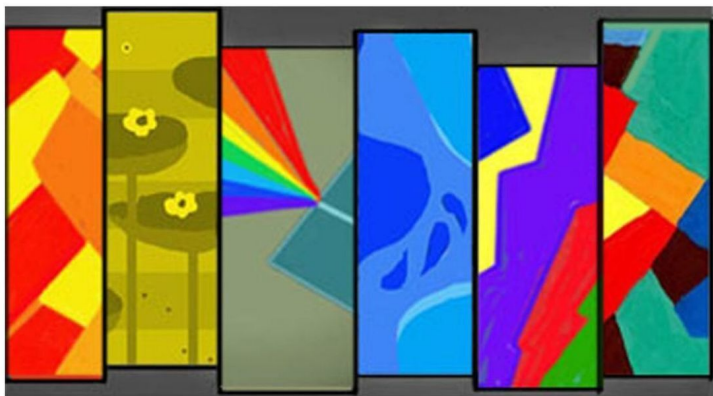

В. М. Саунина
У. Н. Саунина

ЦВЕТОВЕДЕНИЕ

Основы изобразительной грамоты для
начинающих

В. М. Саунина
У. Н. Саунина

**Цветоведение. Основы
изобразительной
грамоты для начинающих**

*http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=38569738
ISBN 9785449353276*

Аннотация

Данное учебное пособие раскрывает основные теоретические положения цветоведения, приемы и методы работы с цветом. Оно снабжено теоретическими заданиями, упражнениями и практическими работами. Пособие рассчитано на тех, кто делает первые шаги в освоении изобразительного искусства, хочет и умеет работать самостоятельно. Оно будет полезно также преподавателям изобразительного искусства в рамках их профессиональной деятельности.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	5
ЦВЕТ	8
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЦВЕТЕ	10
ФИЗИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ЦВЕТА	19
ПСИХОФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦВЕТА	22
Конец ознакомительного фрагмента.	36

Цветоведение

Основы изобразительной

грамоты для начинающих

В. М. Саунина

У. Н. Саунина

© В. М. Саунина, 2020

© У. Н. Саунина, 2020

ISBN 978-5-4493-5327-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ВВЕДЕНИЕ

В современном стремительно развивающемся мире происходит переоценка многих, казалось бы, незыблемых представлений. Новые тенденции появляются не только в искусстве, но и в восприятии окружающей среды.

Меняется жизнь, меняются представления.

Для того, чтобы жить комфортно, человеку уже не достаточно иметь все необходимое для жизни. Понятие комфорта включает создание удобной и гармоничной среды обитания, удовлетворяющей эстетическим, эмоциональным, психологическим и индивидуальным запросам человека.

Возрастает влияние цвета на формирование окружающей среды, возникает необходимость изучения цвета.

Изучить теорию цвета, способы и методы построения цветовой композиции, гармонических цветовых отношений, сформировать колористическое видение позволяет цветоведение.

Цветоведение – наука о цвете, изучающая природный феномен цвета, его классификацию, законы взаимодействия на основе научных данных различных областей знания: физики, физиологии, психологии, эстетики и т. д.

Как учебная дисциплина цветоведение дает ключ к пониманию теории живописи, развивает способность видеть красочное многообразие мира, формирует эстетические и куль-

турные ценности.

До трех лет человек рисует, не задумываясь, интуитивно выбирая цвет, не ассоциируя его с представлениями других людей.

Со временем он овладевает общепринятыми нормами восприятия действительности. Так, например, небо принято считать голубым, море – синим, солнце – жёлтым, снег – белым, траву – зелёной.

Между тем мир гораздо красочнее.

Понятие каждого цвета включает огромное количество цветовых оттенков. Умение различать их бывает врожденным, но в большинстве случаев воспитывается в процессе изучения теории цвета и выполнения практических упражнений на формирование навыков работы с ним.

Основой цветоведения является теория цветового зрения, представляющая собой ряд концепций, объясняющих принципы восприятия цвета человеком.

Теория цветового зрения зародилась в древние времена как умозрительные или мистические гипотезы и предположения, не имеющие под собой научной базы, и, пройдя долгий путь развития и совершенствования, превратилась в научно обоснованную систему знаний. На настоящее время наиболее популярной является трехкомпонентная теория цветового зрения, которой придерживаются большинство художников и ученых.

Учитывая тот факт, что большую часть информации о ми-

ре человек получает посредством зрения, можно сделать вывод, что знания основ цветоведения необходимы не только художнику или дизайнеру, но будут полезны любому человеку.

Данное пособие предназначено для самообразования тех, кто хочет изучить изобразительное искусство с нуля. В нем последовательно и доступно рассматривается теория цвета в необходимом и достаточном для занятий изобразительным искусством объеме.

Каждое теоретическое положение подкрепляется теоретическими заданиями и практическими упражнениями.

Завершается теоретический материал практикумом с творческими заданиями по цветоведению для закрепления изученного материала и самостоятельного применения полученных знаний.

Пособие будет полезно и тем, кто уже занимается изобразительным искусством, но хотел бы конкретизировать свои знания, а также преподавателям изобразительного искусства и педагогам дополнительного образования.

Пособие может быть использовано как базовый материал для приобретения навыков любительского рисования, подготовки к поступлению в художественные школы, учреждения НПО и СПО.

ЦВЕТ

Основное понятие цветоведения – цвет.

Цвет можно определить как восприятие зрительными рецепторами человека различного спектрального состава и интенсивности отражаемого от различных поверхностей или испускаемого видимого излучения.

Цвет – важнейший фактор полноценного восприятия человеком красоты и многообразия окружающего мира. Он создает настроение, влияет на нашу психику, может успокаивать или волновать.

Цвет – одно из основных выразительных средств изобразительного искусства. Мы должны иметь представление о цвете, чтобы правильно воспринимать его и успешно применять на практике.

Изучая цвет, мы исходим из того, что человек может воспринимать окружающий мир только посредством освещения его объектов потоком световых лучей. В неосвещенном пространстве человек не может видеть ни форму, ни объем, ни цвет.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЦВЕТЕ

История цвета – это история разработки технологии создания цвета, поиска пигментов и способов их применения. На протяжении многих веков этот поиск стал главной целью творческих исканий художников и предопределил цветовые приоритеты разных эпох.

История развития представлений о цвете делится на два больших периода:

- с доисторических времен до 16 века;
- с 17 века до наших дней.

Характерным цветом первобытного искусства является теплая палитра минеральных красок, таких, как охра, красная и коричневая глина, сажа и мергель, растираемых на животном жире. Поэтому, в разных регионах земного шара первобытные наскальные росписи обладают родственной цветовой гаммой.

Испания

Франция

Россия

Фрагменты первобытных наскальных росписей

В памятниках искусства Древнего Египта утверждается идея вечности. Цвет является средством выражения божественной и земной власти. Он наполнен символическим содержанием, отвечает заранее установленной программе, отражает суть духовных ценностей.

Зелёный цвет выражает жизненные надежды, возрождение новой жизни, чёрный – символизирует благородный чернозём, несущий в себе питательный ил, возвращение к жизни после смерти.

Красный цвет олицетворяет зло, необитаемую и бесплодную землю. Красные животные (ослы, собаки) считались вредоносными дьяволами. Красной краской писались слова, которые несли недобрые предзнаменования.

Белый цвет – синоним утренней зари, радости.

Ярко-жёлтый цвет обозначает вечность, нетленную плоть богов, синий – символизирует волосы божества, голубой обозначает очищающую воду, море, обещание новой жизни.

Цветовая палитра, использовавшаяся египетскими художниками, отвечает разработанным в искусстве канонами (правилам изображения). Например, женщина изображается с бледно-жёлтым или розовым цветом кожи, а мужчина – тёмно-красным или коричневым.

Образцы египетского искусства

В античной культуре использовались другие основания для деления цветов. На основе мифологической традиции все цвета делились на благородные и низкие, культурные и варварские, тёмные и светлые.

Были разработаны основные принципы цветовой гармонии (колорита):

- единство и уравновешенность цветового строя;
- благородство и ясность;
- использование контраста;

- деликатность и чувство меры;
- пропорциональность;
- организованность в построении цветовой композиции.

Античное искусство отражает конкретные явления реальной жизни. Цвет служит для передачи разнообразных явлений действительности и тесно связан с поиском новых пигментов.

В период расцвета античной культуры преобладают четыре цвета: белый, жёлтый, красный, чёрный. Были распространены также зелёный, синий и серый.

Белой краской служил рыхлый глинистый известняк с острова Мелоса и мел, чёрной – сажа, жёлтой – окрашенная лимонитом глина, красной – глинозём. По описанию Плиния, пурпурную краску получали из пурпуровых улиток.

Образцы античной живописи

В Средние века представления о цвете приобретают рели-

гиозное значение. Все цвета подразделяются на божественные и богопротивные.

Главными цветами являются: белый, золотой, пурпурный, красный и синий.

Белый цвет – символ света и божественности, красный – обозначает престол Всевышнего, кровь Христа и любовь, синий – олицетворяет нематериальный мир (небо), носит мистический характер и всегда имеет только положительное значение.

Божественное значение несут золотой и жёлтый цвета.

Зелёный цвет напоминает о земной жизни Христа, символизирует весеннее возобновление жизни, воскресение, молодость. В то же время зелёный – это цвет глаз дьявола. Фиолетовый цвет считается цветом траура королей. Коричневый и серый – не употребляются, т. к. считается, что в них цвет отсутствует. Чёрный цвет является знаком ада, неверия и греха, обозначает смерть, смирение и отказ от мирских радостей.

Исключительно велика была забота средневекового художника о качестве красок, их яркость была одним из критериев эстетического суждения эпохи.

Появляются новые цвета, которые придают живописи еще большее богатство, намечается переход от цветовой поверхности к цветовому пространству.

Образцы средневековой живописи

Эпоха Возрождения ознаменовалась теоретическими исследованиями цвета. Представления о цвете ставятся на научную основу, появляется понятие цветовой этики в живописи, изучается характер влияния освещения на цвет.

Альберти выделяет четыре цвета, соответствующие четырём стихиям: красный – стихии огня, голубой – воздуха, зелёный – воды, а серый и пепельный – земли.

Леонардо да Винчи считал, что истинных цветов шесть: белый, жёлтый (земля), зелёный (вода), синий (воздух), красный (огонь), чёрный (мрак). Считаются гармоничными цвета: зелёный – пурпурный, красный – фиолетовый.

Образцы искусства эпохи Возрождения

Индустриальная революция привела к созданию синтетических красителей и к изобретению оловянных туб, которые упростили использование красок. Были открыты новые цвета, например, синий кобальт, заменивший ультрамарин. Свежие, привлекательные цвета обусловили появление импрессионизма. Они открыли дорогу цветовым и световым искажениям. Вслед за ними к большим красочным поверхностям придут сторонники геометрической абстракции. Для фовистов цвет станет субъективным, а для Синьяка и Сера, наоборот, будет определять собой объективную, научную живопись, подчиненную законам физики. Цвет и свет сами становятся главной темой картины. Эта эволюция имела логическое завершение в творчестве кубистов, особенно Кандинского и Сони Делоне.

С этого времени необходимость выразить цвет ведет сто-

ронников абстрактной живописи к поискам лучших цветовых рецептов. Художники создали нечто вроде новой алхимии, тогда как абстракция словно завершила исторический цикл. Были созданы новые синтетические пигменты и смолы большой сопротивляемости.

Ван Гог «Красные виноградники в Арле»

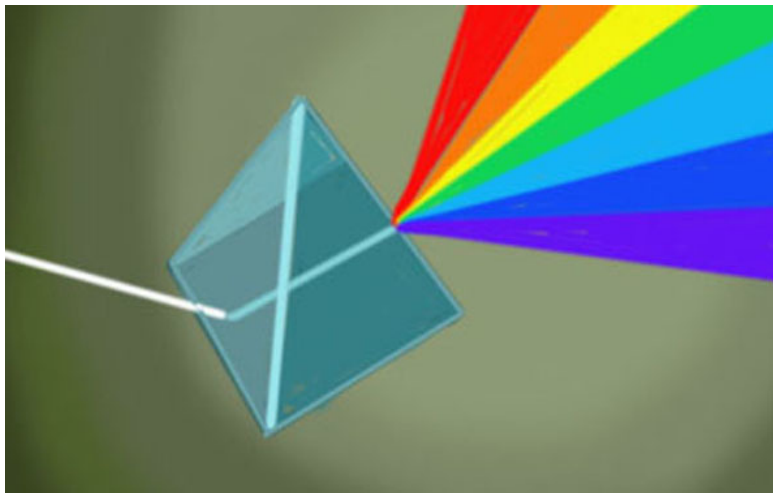

В. Кандинский «Тихая гармония»

ФИЗИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ЦВЕТА

В XVII веке Исаак Ньютон открыл спектр солнечного цвета.

Луч света, пропущенный через стеклянную трехгранную призму, разлагается на спектр различных цветов, постепенно переходящих один в другой. Ученый выделил семь основных цветов: красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий и фиолетовый, – семь цветов радуги. Это позволило понять физическую природу цвета.

Основой цветового восприятия является свет. Свет представляет собой поток электромагнитного излучения, состоящий из световых волн различной длины.

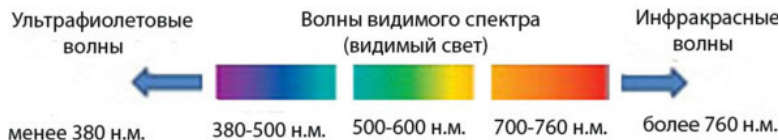
Воспринимаемый нами цвет зависит от длины световых волн. Длины волн видимого цвета заключены в интервале от 380 н.м. до 760 н. м. Световые волны делятся на 3 группы.

Короткие волны света (380—500 н.м.) дают восприятие фиолетового, сине-фиолетового, синего, голубого цветов.

Средние волны света (500—600 н.м.) дают восприятие зелено-голубого, зеленого, желто-зеленого, желтого, желто-оранжевого цветов.

Длинные волны света дают (700—760 н.м.) восприятие оранжевого, красно-оранжевого, красного цветов.

Световые волны с длиной менее 380 н.м. называются ультрафиолетовыми, а с длиной более 760 н.м. – инфракрасными.

Прозрачный предмет частично отражает от своей поверхности световой поток, частично пропускает сквозь себя.

Непрозрачный предмет падающий на него световой поток частично поглощает, частично отражает от своей поверхности.

Отраженные от поверхности лучи определенной длины воздействуют на сетчатку глаза и вызывают ощущение восприятия определенного цвета.

Если поверхность предмета поглощает весь световой поток, его цвет мы воспринимаем черным.

Если поверхность предмета отражает и рассеивает световой поток, его цвет мы воспринимаем белым.

Белый и черный цвет в спектр солнечного света не входят, хотя сам солнечный свет принято считать белым.

Поверхности предметов, отражающих световой поток могут быть гладкими (глянцевыми) или шероховатыми (матовыми). Гладкие поверхности отражают больше световых лучей, чем шероховатые, особенно зеркальные поверхности. Такие предметы мы воспринимаем блестящими.

ПСИХОФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦВЕТА

Все цвета обладают рядом психофизических характеристик. Художников интересуют те из них, которые помогают наблюдать и отображать явления действительности.

Качественные характеристики цвета

Цветовой тон

Цветовой тон – это качество цвета, позволяющее сравнить его с одним из спектральных цветов, определить степень приближенности к нему и дать ему название.

Например, цвет ржи мы называем жёлтым, цвет неба – голубым, цвет сирени – фиолетовым и т. д.

Цветовой тон

Чтобы изменить цветовой тон, надо добавить в один цвет другой. В профессиональной терминологии художников цветовой тон обозначается словом «цвет».

Упражнение №1

Задание: выполнение композиции по рисунку-схеме с использованием заданных цветов.

Цель: закрепление понятия «цветовой тон», формирование навыка получения заданных цветов.

Последовательность выполнения упражнения:

– расположить формат А4 по вертикали;

- вычертить квадрат (150 x 150 мм.) так, чтобы снизу листа расстояние оставалось чуть – чуть больше, чем сверху;
- скопировать рисунок;

Рисунок к упражнению №1

- подготовить гуашь к работе (развести до консистенции

густой сметаны), приготовить кисти, пластиковую палитру (можно использовать блюдце или бумагу);

– при выполнении упражнения в цвете необходимо пользоваться таблицей заданных цветов, стараясь подобрать их как можно точнее;

Таблица цветов к упражнению №1

– смешав на палитре красную и белую гуашь, подготовьте розовый цвет и закрасьте им участки рисунка, обозначенные цифрой 1;

– смешав на палитре красную и синюю гуашь, подготовьте пурпурный цвет и закрасьте им участки рисунка, обозначенные цифрой 2;

– смешав на палитре синюю, жёлтую и белую гуашь, подготовьте бирюзовый цвет, близкий к образцу, закрасьте им участки рисунка, обозначенные цифрой 3;

– аналогично подберите жёлто-зелёный, (4) зелёный

(5) и сине-зелёный (6) цвета:

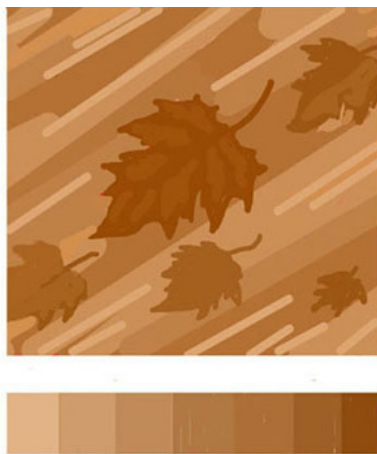
– последовательно закрасьте ими участки рисунка под номерами 4, 5, 6.

Рекомендации:

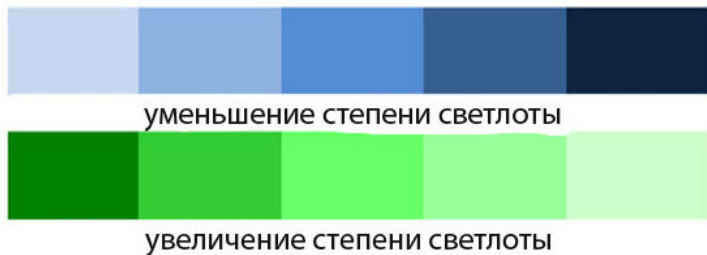
– по окончании работы в правом нижнем углу сделайте надпись «Определение цветового тона»

СВЕТЛОТА

Светлота – это качество цвета, позволяющее определить степень присутствия в нем белого цвета в сравнении со спектральным чистым цветом. Для изменения светлоты цвета, надо добавить в него белил. На практике понятие «светлота» часто заменяют понятием «яркость».

Изменение цвета по светлоте

Цветовые ряды. Изменение светлоты цвета

Упражнение №2

Задание: выполнение композиции с использованием цветов, различающихся по светлоте.

Цель: закрепление понятия «светлота», формирование навыка получения заданных цветов.

Последовательность выполнения упражнения:

- выбрать формат А4 по вертикали;
- вычертить квадрат (150 x 150 мм.) так, чтобы снизу расстояние оставалось чуть-чуть больше, чем сверху;
- скопировать рисунок с образца;

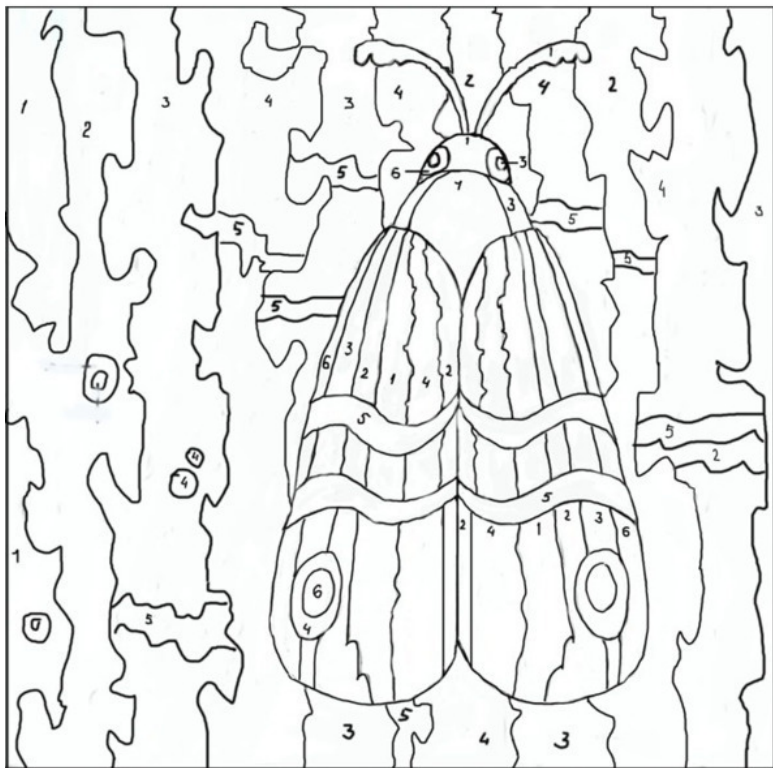

Рисунок к упражнению №2

– при выполнении упражнения в цвете необходимо пользоваться таблицей заданных цветов, стараясь подобрать их как можно точнее;

1	2	3
4	5	6

Таблица цветов в упражнению №2

- подготовить к работе гуашь коричневого и белого цвета, кисти, пластиковую палитру;
- развести коричневый цвет (1), ориентируясь на таблицу цветов, закрасить им участки рисунка под цифрой 1 в соответствии с рисунком;
- добавить в коричневый цвет немного белил, увеличив его светлоту;
- закрасить полученным цветом участки рисунка под цифрой 2;
- добавить в коричневый цвет под цифрой 2 еще немного белил, закрасить полученным цветом (3) участки рисунка под цифрой 3;
- увеличить светлоту цвета до образца 4. закрасить участки рисунка под цифрами 4;
- увеличить светлоту цвета, закрасить участки рисунка под цифрами 5, затем – под цифрами 6;

Рекомендации:

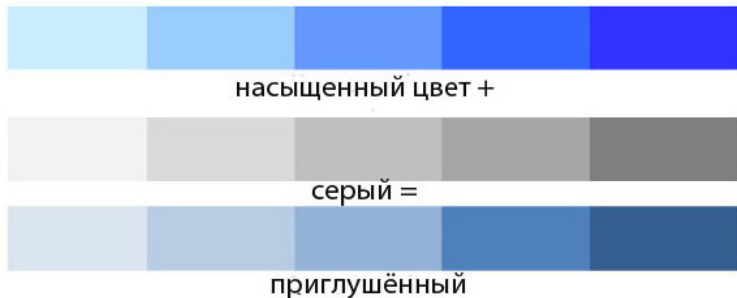
– по окончании работы в правом нижнем углу сделать надпись «Изменение цвета по светлоте».

Насыщенность

Насыщенность – это качество цвета, позволяющее определить степень визуального отличия заданного цвета от равного ему по светлоте серого цвета.

Изменение цвета по насыщенности

Способ получения приглушенных цветов

В художественной практике насыщенность понимается как присутствие в чистом цвете доли примесей. Для изменения насыщенности надо добавить в чистый цвет серую смесь из белил и сажи равную ему по светлоте.

Упражнение №3

Задание: выполнение композиции с использованием цветов, различающихся по светлоте и насыщенности.

Цель: закрепление понятия «светлота» и «насыщенность», формирование навыка получения приглушенных цветов.

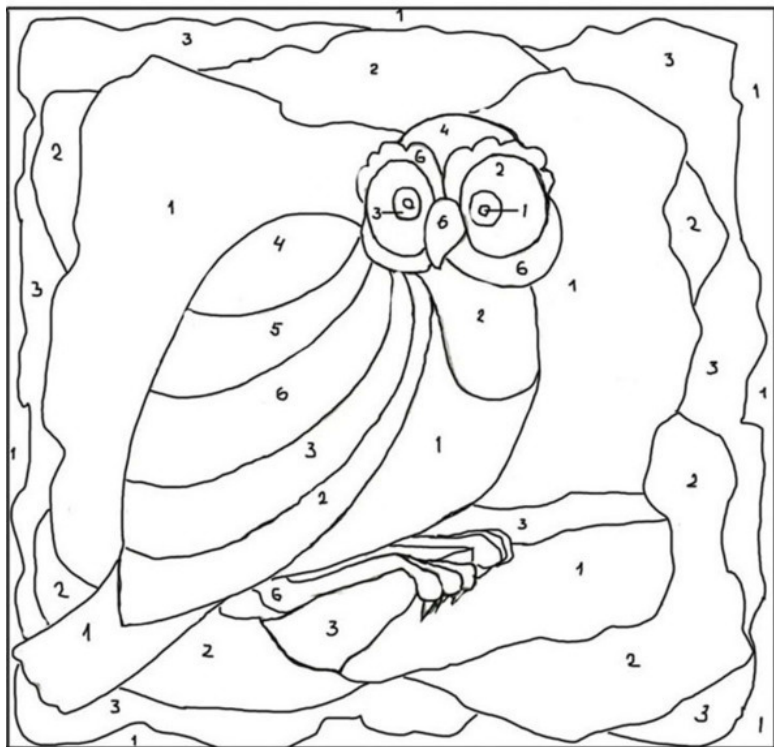

Рисунок к упражнению №3

Последовательность выполнения упражнения:

- выбрать формат А4 по вертикали;
- вычертить квадрат (150 x 150 мм.) так, чтобы снизу рас-

стояние оставалось чуть – чуть больше, чем сверху;

– скопировать рисунок с образца;

– развести синий цвет в соответствии с таблицей и закрасить им участки рисунка под цифрой 1;

1	2	3
4	5	6

Таблица цветов к упражнению № 3

– увеличивая светлоту цвета, закрасить участки рисунка под цифрой 2 и 3;

– добавить в синий цвет равного по тону серого цвета, уменьшив его насыщенность (4), и закрасить участки рисунка под цифрой 4;

– изменить насыщенность цветов 2 и 3, получившимися цветами 5 и 6 закрасить участки рисунка под цифрами 5 и 6.

Рекомендации:

– по окончании работы в правом нижнем углу сделать надпись «Изменение цвета по светлоте и насыщенности».

Кроме понятий «цветовой тон», «светлота», «насыщенность» в художественной практике встречаются понятия «яркость», «чистота», «интенсивность».

Яркость – физическое понятие, характеризующееся количеством отраженного или излучаемого света. Лист белой бумаги, освещенный солнцем мы называем ярким, а тот же лист при рассеянном освещении просто светлым.

Чистота цвета – степень приближения цвета к аналогичному, наиболее чистому цвету светового спектра.

Интенсивность – яркость цветового пятна, определяемая количеством отражаемой энергии. Интенсивность цвета зависит от его насыщенности и светлоты.

В изобразительном искусстве используется также понятие цветового ряда.

Цветовой ряд – линейка цветов, расположенных в определенной последовательности и имеющих одну или несколько общих качественных характеристик, например, увеличение степени светлоты, уменьшение насыщенности, изменение цветового тона.

Многие художники пользуются цветовыми рядами в своей работе.

Теоретическое задание №1

Составьте из заданных цветов цветовые ряды: по увеличению степени светлоты, по уменьшению степени насыщенности, по цветовому тону. Вставьте в графы I, II, III табли-

цы 1 цифры последовательного изменения цветов в цвето-
вых рядах

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.