

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет «Национальной художественной культуры»
Кафедра «Декоративно-прикладного искусства и дизайна»

**Учебно-методическое пособие
по цветоведению
«ЗАКОНОМЕРНОСТЬ ИЗМЕНЯЕМОСТИ
ЦВЕТОВЫХ СОЧЕТАНИЙ»**

РГГМУ
Санкт-Петербург
2018

УДК 74
ББК 85.1
319

Составитель: Зенова Анастасия Евгеньевна, доцент кафедры ДПИИД.

Рецензенты:

Хмелева Надежда Петровна, искусствовед, доцент кафедры сценографии и сценического костюма РГИСИ.

Овэс Любовь Соломоновна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры русского театра РГИСИ, научный сотрудник Российского института истории искусств, преподаватель Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина.

Описание

учебно-методического пособия по цветоведению

«Закономерность изменчивости цветовых сочетаний»

Курс предназначен для детей 14–15 лет, обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам.

Учебно-методическое пособие разработано на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительным пред-профессиональным программам в области изобразительного искусства и дизайна. Учебно-методическое пособие представляет собой комплекс, включающий в себя содержание, структуру, формы и методы деятельности педагога дополнительного образования по дополнительным предпрофессиональным программам, учитывающим возрастные и индивидуальные особенности учащихся.

Данное учебно-методическое пособие предназначено для учащихся и педагогов дополнительного образования, работающих по дополнительным предпрофессиональным программам. Программа выстроена «от простого к сложному», с выполнением учебных заданий по изучаемым темам с постепенно возрастающей трудностью исполнения. Изучение начинается со знакомства с цветоведением, как наукой, изучающей свойства цвета, света, устройство глаза человека и процесса зрения, закономерностей цветовых сочетаний и их изменчивости. Цель учебно-методического пособия – повышение уровня знаний учащихся и раскрытие специфики мышления художника-дизайнера, который применяет цвет на практике, раскрывая красоту окружающего мира, создает определенное настроение посредством цвета, раскрывает образ через цвет.

Содержание данного учебно-методического пособия предусматривает тесную связь теоретического и практического материала, устанавливает взаимосвязь творческого и научного подходов к использованию законов цветоведения. Учебный предмет цветоведение является основным предметом в рамках изучения теории в области цвета. Цвет, цветовая композиция являются стержнем в творческой работе художника-дизайнера. Изучение этой учебного предмета способствует развитию творческого потенциала учащихся, умению использовать цвет и его свойства при решении различных художественно-образных задач.

Задачами учебного предмета являются: сформировать знания об основных свойствах цвета и законах зрительного восприятия цвета; развить у учащихся эстетическое восприятие цвета, связанное с цветоощущением и оценкой гармоничных сочетаний в природе и

произведениях искусства; сформировать понимание закономерностей построения цветowych композиций; стимулировать процессы самореализации и самосовершенствования через воплощение идей в художественном произведении.

Программа занятий состоит из теории и практики, которым отдается главенствующее значение. Они подобраны по темам и дают возможность индивидуально каждому учащемуся опробовать свои силы. Рекомендованные задания помогают учащимся применить полученные знания по разделам и темам в творческой работе, способствуют развитию профессионализма, образного мышления, вкуса, сохраняя индивидуальность. Однако варианты практических заданий носят рекомендательный характер и при необходимости могут быть изменены или заменены педагогом.

Учебно-методическое пособие по дисциплине цветоведение имеет следующую структуру: пояснительная записка;

теоретический блок, обеспечивающий теоретический и практический уровень освоения материала, методические материалы и рекомендации по выполнению практических заданий; сопровождающий (вспомогательный) блок, содержащий учебные наглядные материалы. Структура данного учебно-методического пособия обусловлена необходимостью формирования у учащихся теоретической и практической базы, включающей необходимые знания, умения и навыки, в том числе сопряженные со смежными дисциплинами художественного цикла.

В результате изучения дисциплины учащийся должен знать: основные понятия и общие положения цветоведения; основные этапы развития знаний о цвете; особенности цветowych сочетаний и способы их гармонизации.

В результате изучения дисциплины учащийся должен уметь: применять на практике теоретические знания; использовать законы цветоведения при решении учебных и творческих задач.

Основными методами обучения, отвечающим целям и задачам данного учебно-методического пособия, являются:

- словесный метод, при котором происходит объяснение материала в форме беседы или рассказа;
- наглядный метод, при котором осуществляется показ, демонстрация наглядных пособий;
- практический метод, обеспечивающий усвоение материала посредством выполнения учащимися практических заданий.

Результатом освоения программы является способность обучающихся наглядно демонстрировать приобретенные умения и навыки

по созданию гармоничных по общему тону, цвету и композиции изображений.

Срок реализации учебной дисциплины рассчитан на 1 год.

Общий объем учебной дисциплины в часах составляет 66 часов. Обучение складывается из аудиторных занятий (34 часа), включающих лекционный курс и практические занятия, и самостоятельной работы (32 часа).

Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение практических (лабораторных) занятий.

Лекционный курс содержит основные теоретические сведения. Практический и самостоятельный курс построен на проработке полученных знаний в форме лабораторных работ. Основное учебное время выделяется на практическую работу, направленно на проработку полученных знаний. Практические занятия проводятся в виде учебных заданий, демонстрации и использовании наглядных пособий.

Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы и выполняется в пределах часов, отводимых на ее изучение, указанных в разделе СРС.

Форма занятий – мелкогрупповая, количество человек в группе – от 5 до 10. Мелкогрупповая форма занятий дает возможность педагогу построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Наименование тем	Вид учебного занятия	Количество аудиторных часов		
		Лекции	Лабораторные (практические) занятия	Самостоятельная работа (СРС)
Тема № 1. Основные учения о цвете. Введение.	Урок-беседа	1	1	2
Тема № 2. Физические основы света и цвета.	Урок-беседа	1	1	2
Тема № 3. Цветовой круг.	Урок – практическое занятие	1	4	4
Тема № 4. Взаимодополнительные цветовые отношения.	Урок – практическое занятие	1	6	4
Тема № 5. Сложнодополнительные цветовые отношения.	Урок – практическое занятие	1	4	6
Тема № 6. Гармония контрастов основных и составных цветов в тепло-холодных вариантах.	Урок – практическое занятие	1	6	6

Окончание таблицы

Наименование тем	Вид учебного занятия	Количество аудиторных часов		
		Лекции	Лабораторные (практические) занятия	Самостоятельная работа (СРС)
Тема № 7. Гармония прямых дополнительных цветовых отношений.	Урок – практическое занятие	1	5	4
Тема № 8. Гармония прямых дополнительных и сложноподополнительных цветовых отношений.	Урок – практическое занятие	1	5	4
Всего:		8	32	32
ИТОГО:		72		

Содержание учебного материала занятий

Тема № 1. Основные учения о цвете. Беседа о предмете «Цветоведение». Организация рабочего места. Содержание и цели предмета. Основные этапы исторического развития науки о цвете. Цветовые системы. Области практического применения цветоведения.

Цель: дать представление об истории развития основных учений о цвете.

Самостоятельная работа: подобрать и рассказать о примерах применения цвета человеком в конкретной области.

Тема № 2. Физические основы света и цвета. Свет и цвет. Понятие света, его характеристики. Свойства световых лучей (отражение, преломление, поглощение). Понятие цвета. Цвет на поверхности предмета. Открытие И. Ньютона в области физики цвета – спектра. Зависимость восприятия цвета от воздействующего света.

Цель: познакомить с физическими основами света и цвета.

Материалы и инструменты: акварельная бумага, кисти (беличьи или синтетические), гуашевые краски, палитра, ножницы. Самостоятельная работа: выполнить преобразование цвета по выбору, показав его основные характеристики – цветовой тон, насыщенность, светлоту.

Тема № 3. Цветовой круг. Характеристики и свойства цвета. Основные и составные цвета. Тоновые отношения и тепло-холодность цвета.

Практическое задание № 1

Выполнить 18-частный цветовой круг, дающий наглядное представление о тепло-холодности цвета.

Цель: практическое закрепление связи понятий о спектре и цветовом круге, формирование понятия о тепло-холодности цвета. Материалы и инструменты: акварельная бумага, кисти (беличьи или синтетические), гуашевые краски, палитра, ножницы, циркуль, карандаш, ластик.

Методические рекомендации по ходу выполнения работы:

1. Построение круга диаметром 25 см с помощью циркуля.
2. Создание шаблонов в форме треугольников, соответствующих одной ячейки по формату радиуса круга.
3. Выкраска шаблонов в необходимые цвета.
4. Сборка цветового круга.

Самостоятельная работа: ознакомиться с литературой, завершить практическую работу.

Тема № 4. Взаимодополнительные цветовые отношения. Понятие дополнительных цветов. Явление симультанного контраста. Взаимосвязь дополнительных цветов. Импрессионистическая цветность.

Практическое задание № 2

Подобрать собственные пары дополнительных цветов с учетом тепло-холодности цвета и составить таблицу.

Цель: практическое закрепление понятия дополнительности цветов.

Материалы и инструменты: акварельная бумага, кисти (беличьи или синтетические), гуашевые краски, палитра, ножницы, карандаш, ластик, выполненный ранее цветовой круг.

Методические рекомендации по ходу выполнения работы:

1. Расчерчивание листа бумаги на шаблоны в форме полосок форматом $8 \times 2,5$ см, нарезать.
2. Выкраска шаблонов в необходимые цвета.
3. Сборка таблицы.

Самостоятельная работа: оформить практическую работу.

Тема № 5. Сложнодополнительные цветовые отношения. Взаимовлияние дополнительных цветов друг на друга. Погашенная гамма.

Практическое задание № 3

Изготовить 6 таблиц на пары дополнительных цветов, связанных между собой с учетом тепло-холодности цвета и составить таблицу.

Цель: практическое закрепление понятия погашенной гаммы.

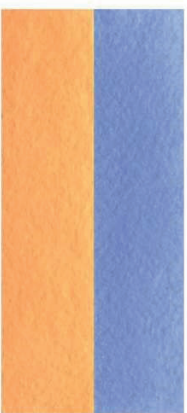
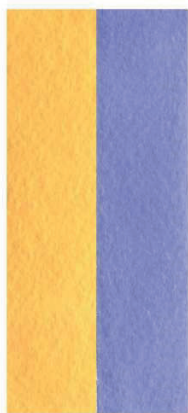
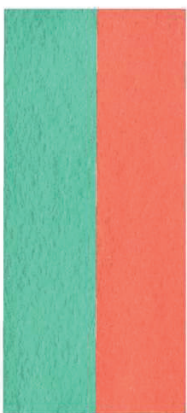
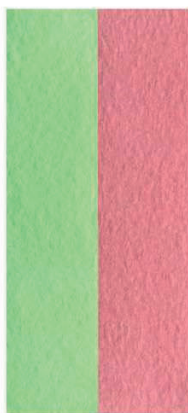
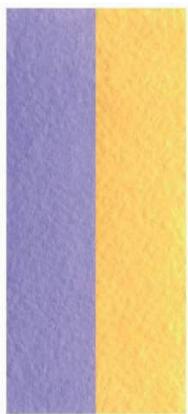
Материалы и инструменты: акварельная бумага, кисти (беличьи или синтетические), гуашевые краски, палитра, ножницы, карандаш, ластик, выполненный ранее цветовой круг.

Методические рекомендации по ходу выполнения работы:

1. Расчерчивание листа бумаги на шаблоны в форме полосок форматом 8×3 см, нарезать.
2. Выкраска по 39 шаблонов в цветовой растяжке плавно переходящей от одного цвета к другому по дополнительности и тепло-холодности.
3. Сборка таблицы.

Самостоятельная работа: оформить практическую работу.

Тема № 6. Гармония контрастов основных и составных цветов в тепло-холодных вариантах.

Практическое задание № 4

Выполнить несколько моделей геометрической формы из бумаги. Выкрасить формы и фоны к ним в основные и составные цвета. Выбрать несколько вариантов, составленных натюрмортов и написать работу с натуры.

Цель: выявить возникающие контрасты тепло-холодных цветов и их восприятие.

Материалы и инструменты: акварельная бумага, кисти (беличьи или синтетические), гуашевые краски, палитра, ножницы, карандаш, ластик, выполненные ранее таблицы и цветовой круг.

Методические рекомендации по ходу выполнения работы:

1. Изготовление геометрических фигур из бумаги (каждый в трех экземплярах): шар, куб, конус, тубус со срезом.

2. Выкраска в составные цвета каждой фигуры в тепло-холодных вариациях: желтый теплый, желтый холодный, красный теплый, красный холодный, синий теплый, синий холодный.

3. Выкраска фонов форматом 60 × 90 см в один из трех основных цветов: желтый, красный, синий.

4. Составление натюрмортов из выкрашенных геометрических фигур по дополнительности.

5. Написание натюрмортов с натуры.

Самостоятельная работа: оформить практическую работу.

Тема № 7. Гармония прямых дополнительных цветовых отношений.

Практическое задание № 5

Создать натюрморты из геометрических фигур, выкрашенные по спектру. Написать натюрморт с натуры.

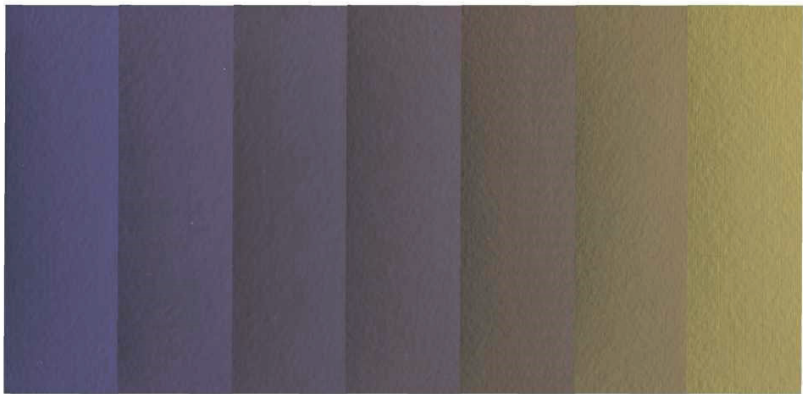
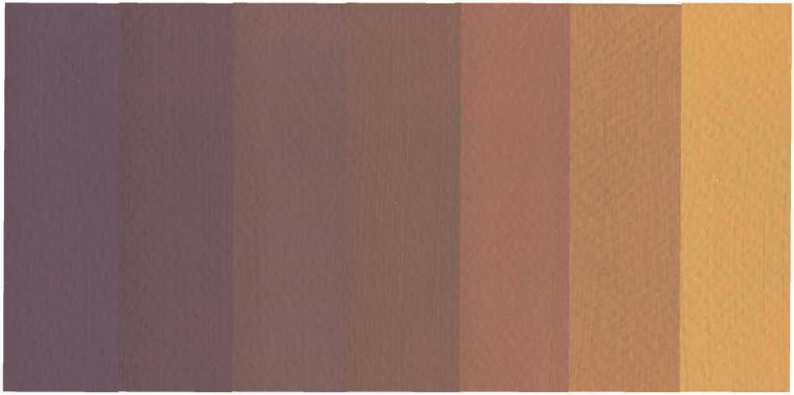
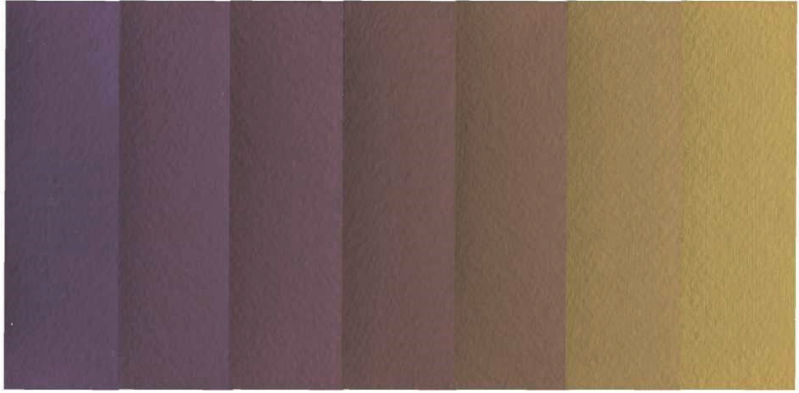
Цель: сформировать навык плавного перехода от одного цвета к другому, выявить цветовые отношения, создающие гармоничный эффект цветовых напряжений.

Материалы и инструменты: акварельная бумага, кисти (беличьи или синтетические), гуашевые краски, палитра, ножницы, карандаш, ластик, выполненные ранее таблицы и цветовой круг.

Методические рекомендации по ходу выполнения работы:

1. Выполнение из бумаги цилиндрической спирали высотой 30 см и изготовление фона к ней форматом 60 × 90 см.

2. Выкраска спирали цветовой растяжкой по спектру, используя цветовой круг, с двух сторон в противоположных направлениях по отношению друг к другу.

3. Выкраска фона цветовой растяжкой по спектру с одной стороны.

4. Составление натюрмортов.

5. Написание натюрмортов с натуры.

Самостоятельная работа: закончить и оформить практическую работу цветových отношений.

Практическое задание № 6

Создать натюрморты из геометрических фигур, выкрашенные по спектру. Написать натюрморты с натуры.

Цель: закрепить ранее полученные знания, умения и навыки комплементарной природы цвета в итоговой работе.

Материалы и инструменты: акварельная бумага, кисти (беличьи или синтетические), гуашевые краски, палитра, ножницы, карандаш, ластик, выполненные ранее таблицы и цветовой круг.

Методические рекомендации по ходу выполнения работы:

1. Выкраска листа ватмана цветовой растяжкой сине-оранжевой теплой гаммы, переходящей сверху к центру и от центра к низу листа от тона, соответствующего тону № 20, расположенному таблице сложноподполнительных цветových отношений, к оранжевому и обратно от оранжевого к тону № 20.

2. Выкраска полосы ватмана, окрашенной цветовой растяжкой с одной стороны от теплого синего к теплому оранжевому, а с другой стороны – от холодного оранжевого к холодному синему.

3. Вывернуть окрашенную таким образом полосу ватмана винтом и обрезать конец ее параллельно горизонту и закрепить по центру подготовленного ранее листа.

4. Выполнение в той же последовательности образцов на переход от желтого к фиолетовому и от красного к зеленому.

5. Написание натюрмортов с натуры.

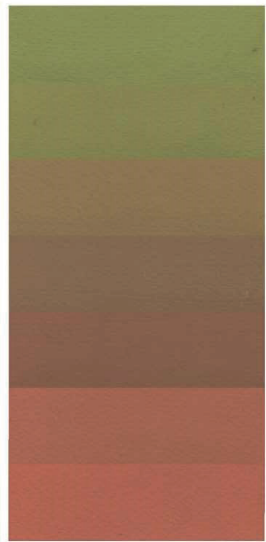
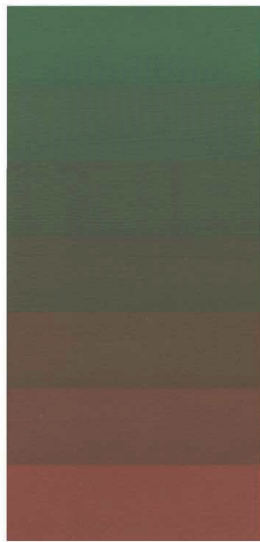
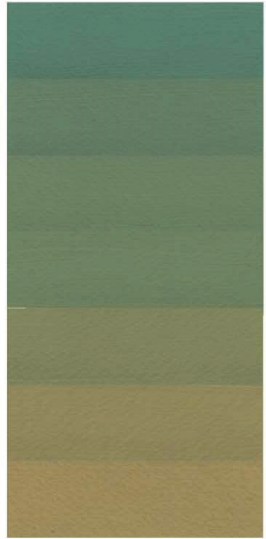
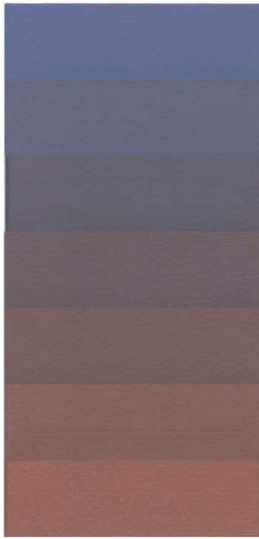
Тема № 8. Гармония прямых дополнительных и сложноподполнительных цветových отношений.

Практическое задание № 7

Создать натюрморты из геометрических фигур, выкрашенные по спектру. Написать натюрморты с натуры.

Цель: закрепить ранее полученные знания, умения и навыки комплементарной природы цвета в итоговой работе.

Материалы и инструменты: акварельная бумага, кисти (беличьи или синтетические), гуашевые краски, палитра, ножницы, карандаш, ластик, выполненные ранее таблицы и цветовой круг.

Методические рекомендации по ходу выполнения работы:

1. Выкраска листа ватмана цветовой растяжкой сине-оранжевой теплой гаммы, переходящей сверху к центру и от центра к низу листа от тона, соответствующего тону № 20, расположенному таблице сложноподополнительных цветовых отношений, к оранжевому и обратно от оранжевого к тону № 20.
2. Выкраска полосы ватмана, окрашенной цветовой растяжкой с одной стороны от теплого синего к теплomu оранжевому, а с другой стороны от холодного оранжевого к холодному синему.
3. Вывернуть окрашенную таким образом полосу ватмана винтом и обрезать конец ее параллельно горизонту и закрепить по центру подготовленного ранее листа.
4. Выполнение в той же последовательности образцов на переход от желтого к фиолетовому и от красного к зеленому.
5. Написание натюрмортов с натуры.

Учебно-методическое пособие

Составитель:
Зенова Анастасия Евгеньевна

Учебно-методическое пособие по цветоведению
«Закономерность изменчивости цветовых сочетаний»

Начальник РИО А.В. Ляхтейнен
Редактор Л.Ю. Кладова
Верстка М.В. Ивановой

Подписано в печать 17.05.18. Формат 60×90 ¹/₁₆. Гарнитура Times New Roman.
Печать цифровая. Усл. печ. л. 1,0. Тираж 20 экз. Заказ № 673.
РГТУ, 195196, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., 98.
