

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

АХРОМАТИЧЕСКИЕ ЦВЕТА

Упражнение 1

Цель работы: Изучение ахроматических цветов на примере градации перехода от белого к чёрному цвету Понятие тоновой шкалы.

Задание: Построение ахроматического ряда из 9 тонов.

Выполнение выкрасок переходов от белого цвета до черного (гуашь). Растяжка должна состоять из 9 равномерно переходящих друг к другу образцов от черного к белому.

Материалы и инструменты: белая, чёрная гуашь; широкая кисть — флейц, листы бумаги, карандаш и линейка, канцелярский нож, клей.

Методические указания

Большую роль в технике исполнения растяжки играет размер кисти — чем шире мазок, тем легче добиться равномерного изменения цвета. Из большого количества выкрасов выбрать 7 наиболее плавно и равномерно меняющих тон между черным и белым, вырезать из них прямоугольники размером 4 x 2,5 см. Готовую тоновую шкалу наклеить на лист формата А3 (рис.9.1).

Так же можно использовать технику тампования. Для тамповки используется кусок паралона. Краска наносится на бумагу легкими постукивающими движениями, благодаря этому она ровно ложится

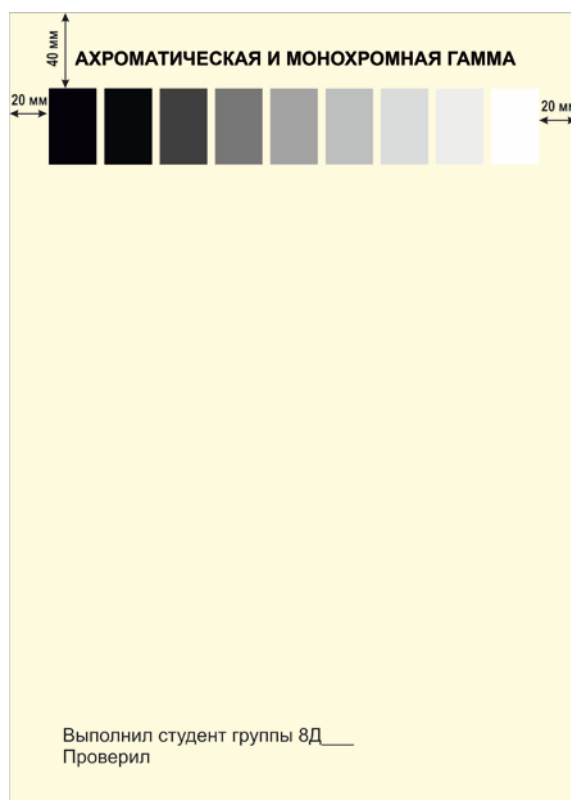

Рис.9.1. Ахроматическая растяжка

Упражнение 2.

Цель работы: Выявление декоративной выразительности ахроматических тонов.

Задание: Выполнить формальную* композицию из ахроматических тонов, используя шкалу из предыдущего занятия. Техника исполнения на выбор – гуашь, аппликация. Размер композиции 12х12 см. Готовую композицию разместить на лист с тоновой шкалой, отступ от нижнего края листа – 6 см. (рис 2)

Материалы и инструменты: белая, чёрная гуашь, кисти, (или материалы для аппликации), бумага, карандаш, линейка, канцелярский нож, клей.

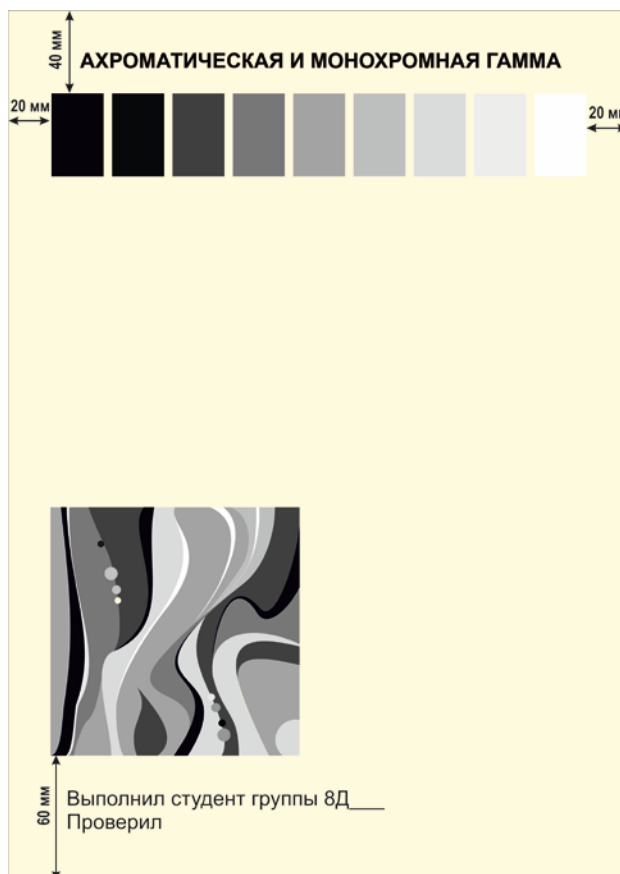

Рис. 9.2. Ахроматическая композиция

*Формальная композиция является результатом сочетания простых форм – пятна, линии, точки. Для построения формальной композиции можно использовать минимум деталей, и чем их меньше, тем сильнее должна быть их характерность, типичность.

Признаки формальной композиции.

Изобразительные элементы, составляющие композицию, располагаются на плоскости не в случайном порядке, а подчинены определенным правилам и признакам. Тремя основными признаками формальной композиции являются: единство, соподчинение, равновесие.

Единство.

Изображение зрительно должно восприниматься как единое целое, а не распадаться на отдельные пятна. При этом между элементами композиции присутствуют просветы, свободные промежутки, но прослеживается общая логическая, сюжетная связь.

Единство композиции можно достигнуть при помощи совмещения пластических характеристик, применении соподчиненности изобразительных элементов, ритмической организацией мотивов и др.

Слишком контрастное сочетание форм разрушает целостность композиции. Но единство, построенное на равных, простых элементах монотонно скучно.

Соподчинение.

Наличие главного элемента в композиции, на котором сосредотачивается внимание как на доминанте, где остальные изобразительные мотивы воспринимаются второстепенными. Доминанта является смысловым центром композиции. Она может состоять из нескольких элементов или одного большого, может быть свободным пространством — композиционной паузой.

Композиционный центр можно выделить цветом, контрастной формой, размером, заполненностью пространства или пустотой.

Возможно наличие двух доминант, однако одна должна быть ведущей. Желательно композиционный центр располагать в активной части, ближе к геометрическому центру композиции.

Равновесие.

Устойчивое положение элементов композиции, не вызывающее желание передвинуть их на изобразительной плоскости. Равное количественное соотношение тональных, цветовых контрастов в левой и правой части композиции. Для достижения равновесия важны форма, направление, местоположения элементов.

От того в какой части композиции расположен предмет, зависит его вес – чем ближе находится к геометрическому центру или на вертикальной оси композиции, тем легче элемент.

При установлении равновесия в композиции следует обратить внимание и на форму объекта – правильная форма выглядит тяжелее неправильной.

Вертикально расположенные формы выглядят тяжелее наклоненных, неустойчивых.

Следует обратить внимание и на направление расположения элементов. Движение воспринимается восходящим, если элементы расположены по диагонали с нижнего левого угла. Диагональ с верхнего левого угла демонстрирует нисходящее движение.

Квадрат в устойчивом положении самая тяжелая фигура композиции. Усилить или ослабить вес можно с помощью цвета.

Треугольник – самая стремительная, динамичная форма.

Круг, поскольку не имеет выраженного основания, всегда неустойчив.

Неуравновешенная композиция вызывает чувство неопределенности, беспокойства, случайности.

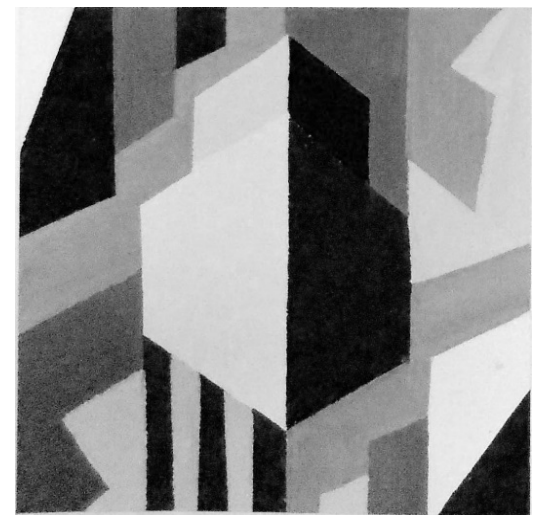
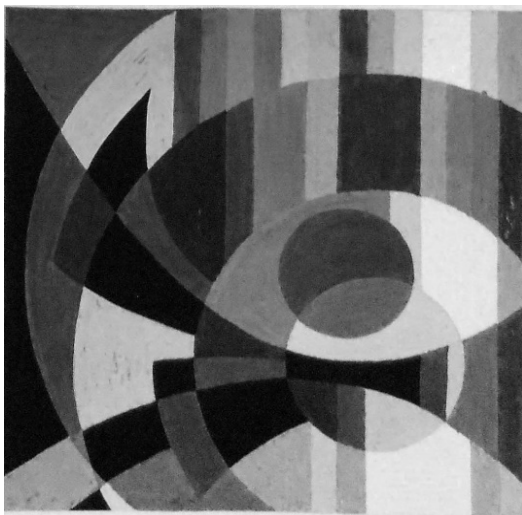
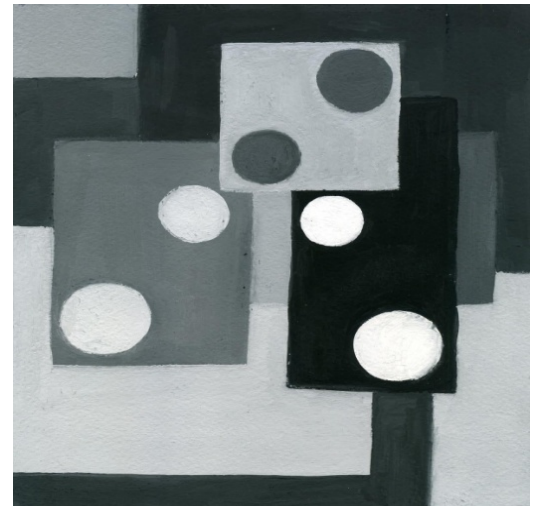

Рис. 9.3. Студенческие работы - ахроматическая композиция

МОНОХРОМНАЯ ГАММА

Упражнение 1

Цель работы: Изучение хроматических цветов при введении в них ахроматических наполнителей.

Задание: Выполнение выкрасок с использованием смешения одного хроматического цвета с ахроматическими. Выполнение трех тоновых шкал:

первая – тоновая растяжка от хроматического цвета к белому, при этом цвет высветляется и бледнеет;

вторая – от хроматического к черному, цвет темнеет;

третья – от хроматического к серому, цвет затухает, теряет свою чистоту.

Готовые выкрасы размером 4 x 2,5 поместить на лист предыдущим упражнением (рис. 4).

Материалы и инструменты:

белая, чёрная и цветная гуашь; широкая кисть — флейц, листы бумаги, карандаш и линейка, канцелярский нож, клей)

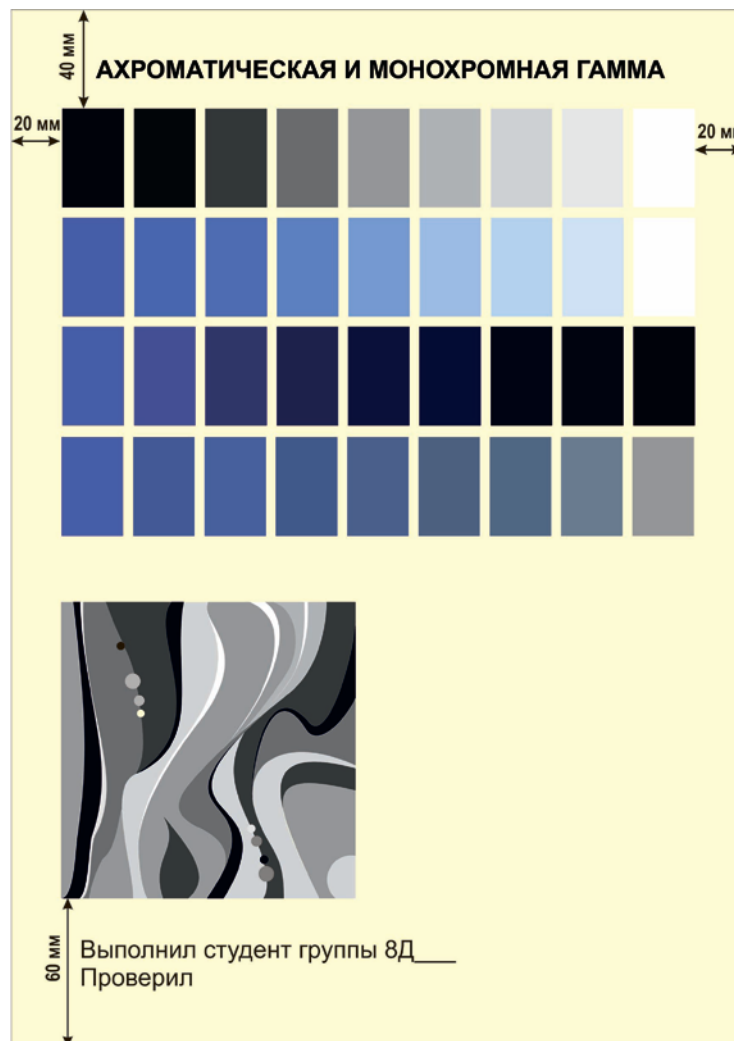

Рис.9.4. Монохромная палитра

Упражнение 2.

Цель работы: Выявление декоративной выразительности монохромной композиции за счет различных по светлоте и насыщенности цветов.

Задание: Выполнить формальную композицию из монохромных оттенков. Техника исполнения на выбор – гуашь, аппликация. Размер композиции 12x12 см.

Материалы и инструменты: белая, чёрная и цветная гуашь, кисти, (или материалы для аппликации – выкрасы, цветная бумага), бумага, карандаш, линейка, канцелярский нож, клей.

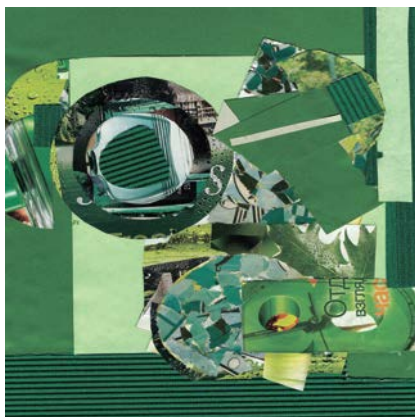

Рисунок 9.5. Студенческие работы - монохромная композиция

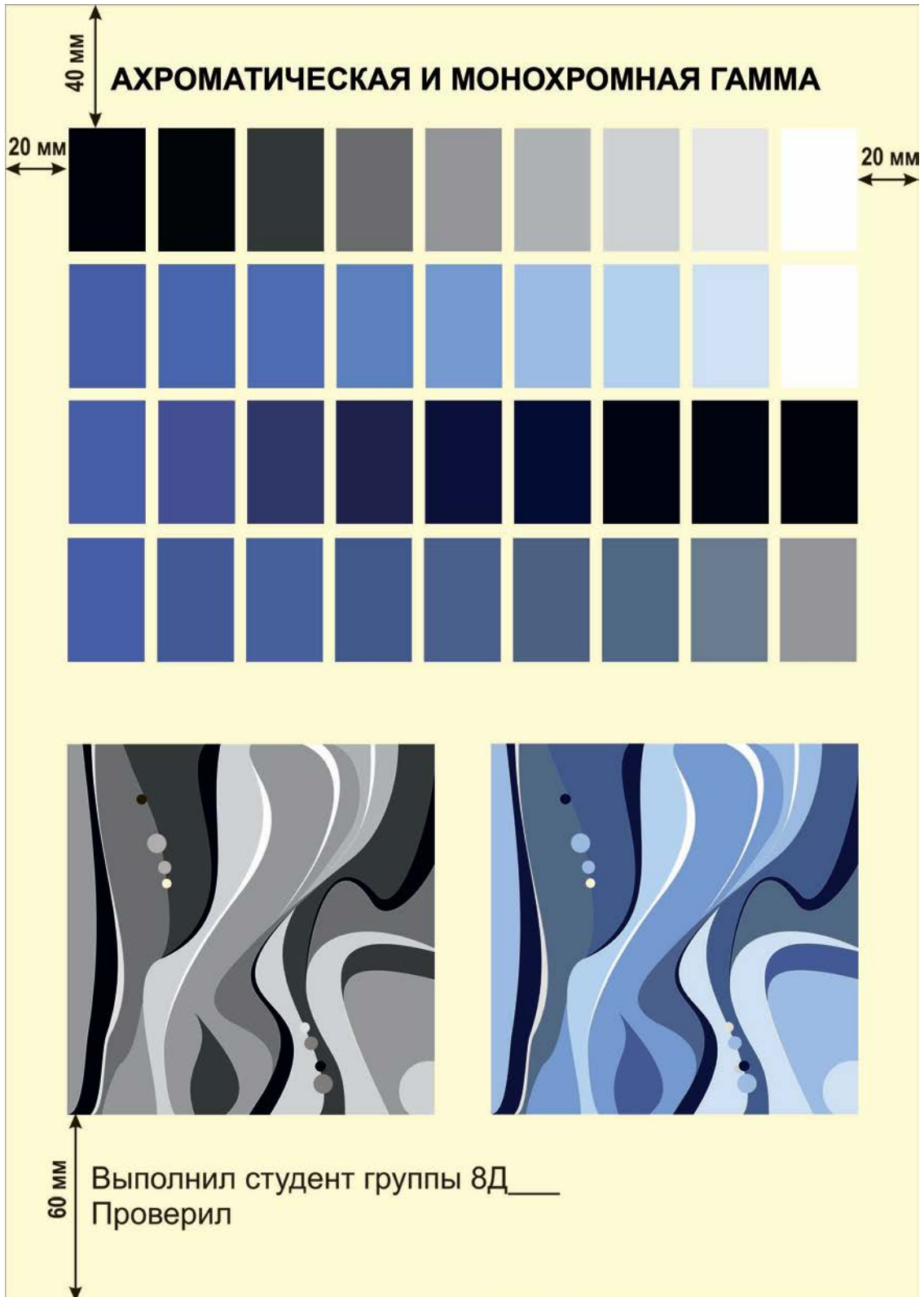

Рис. 9.6. Ахроматические, монохромные гаммы и композиции

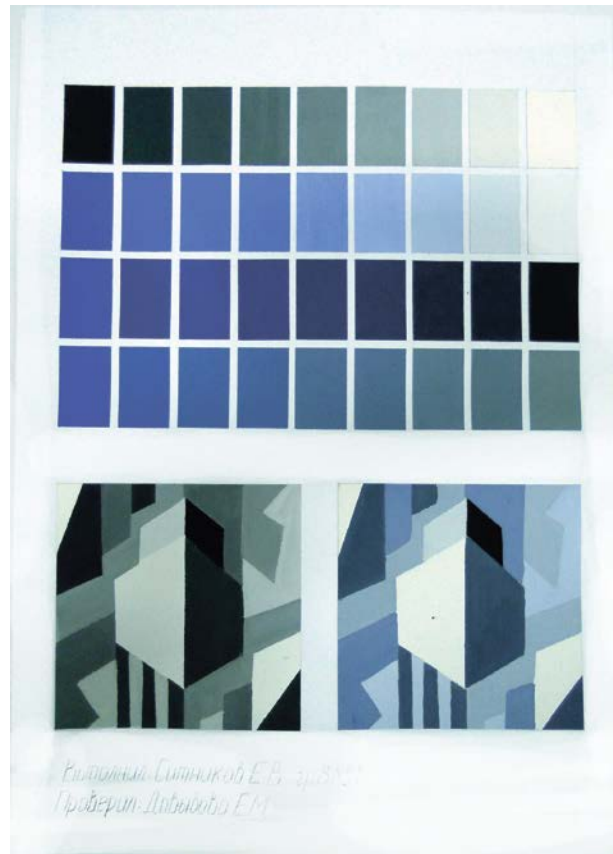

Рис. 9.7. Примеры студенческих работ

ЦВЕТОВОЙ КРУГ

Упражнение 1. Цветовой тон (цветность)

Цель работы: Изучение цветового круга.

Знакомство на практике с последовательностью расположения цветов в круге, изготовление модели цветового круга для использования его в выполнении последующих заданий.

Задание: Создать 32 частный цветовой круг используя три основных цвета – желтый, красный, синий.

На формате А3 построить окружности диаметром 20,0 мм, 60,0 мм, 120,0 мм, 160,0 мм, 200,0 мм, 260,0 мм с общим центром.

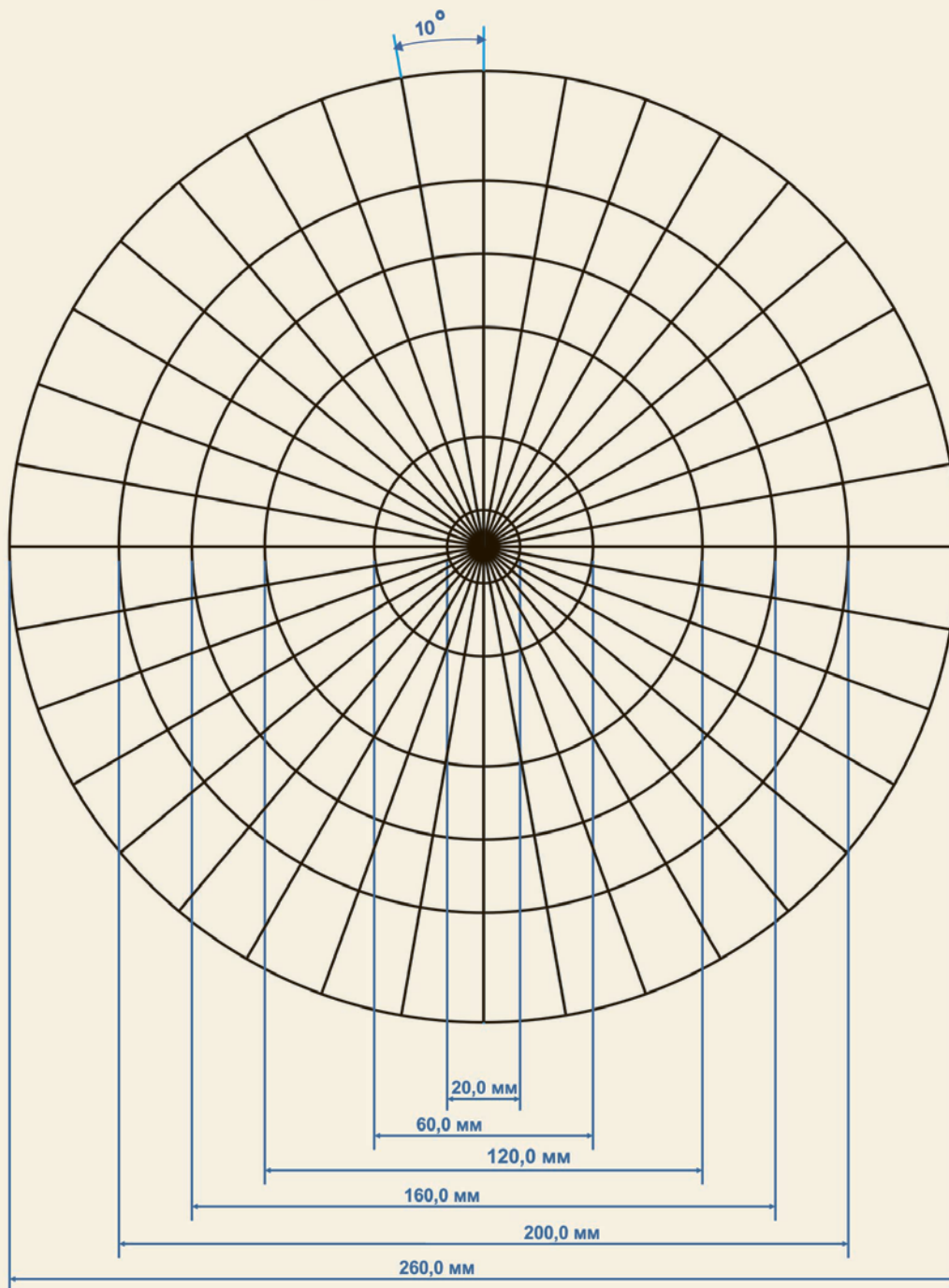
Разделить окружности на равные 36 частей – каждая часть 10° .

Выполнить сначала выкрасы основных цветов, затем дополнительных, получив их путем парного смешивания основных. Далее продолжить смешение рядом находящихся в малом круге цветов для получения плавной градации. Для плавности перехода необходимо выполнить большое количество выкрасов, из которых впоследствии выбирают наиболее подходящие. Каждый выкрас цвета должен быть выполнен качественно, нужно добиваться максимальной насыщенности и чистоты цвета.

Выкрасы выполняются либо нанесением краски широкой плоской кистью, либо способом тампования при помощи поролона. В качестве красящего состава можно использовать гуашь, акрил.

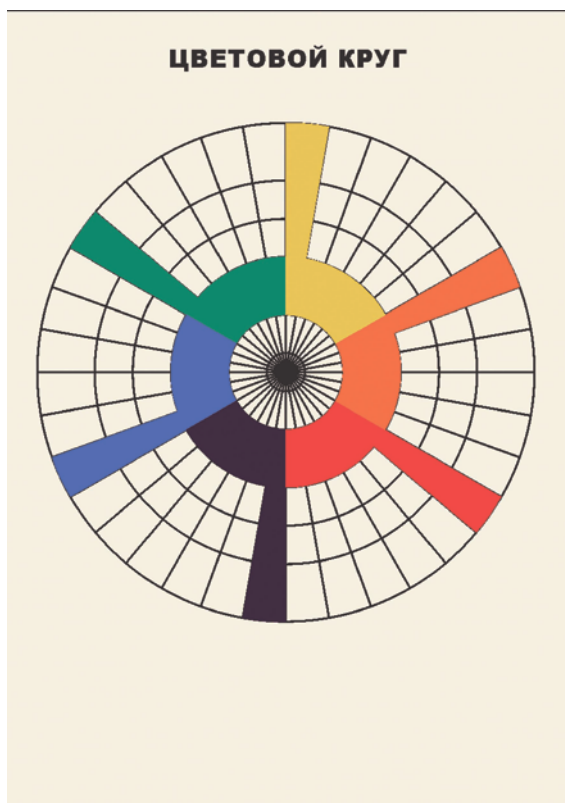
Материалы и инструменты: цветная гуашь (акрил), широкая кисть — флейц, бумага для выкрасов, бумага формата А3, карандаш, линейка, транспортир, циркуль, канцелярский нож, клей.

ЦВЕТОВОЙ КРУГ

Выполнил студент группы 8Д__
Проверил

Рис. 9.8. Построение цветового круга

Рис. 9.9. Выполнение выкрасов основными и дополнительными цветами

Рисунок 9.10. Выполнение плавных цветовых переходов

Упражнение 2 Светлота

Цель работы: Изучение преобразование шести цветов цветового круга при изменении светлоты путем добавления белого или черного цветов.

Задание: Выполнение плавного перехода от собственного цвета к черному и от собственного к белому. Аналогично предыдущему заданию делаются выкрасы, из которых составляется градация по светлоте и согласно образцу заполняются ряды цветового круга.

Выкрасы выполняются либо нанесением краски широкой плоской кистью, либо способом тампования при помощи поролона. В качестве красящего состава можно использовать гуашь, акрил.

Материалы и инструменты: черная, белая, цветная гуашь (акрил), широкая кисть — флейц, бумага для выкрасов, карандаш, линейка, канцелярский нож, клей.

Рис.9.11. Светлота

Упражнение 3. Измерение светлоты цвета

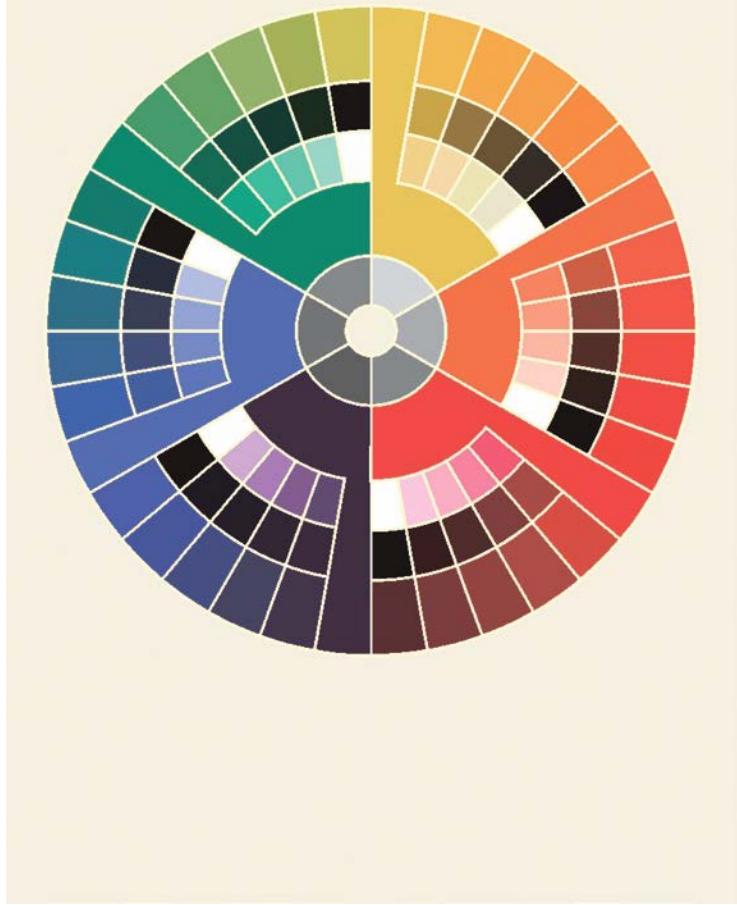
Цель работы: Нахождение равного по светлоте серого цвета, соответствующего шести цветам цветового круга.

Задание: Выполнить выкрасы, смешивая черный и белый цвет, затем подобрать по светлоте подходящие тона серого к желтому, оранжевому, красному, фиолетовому, синему, зеленому цветам. Закончить выполнение цветового круга, вклеив в отведенные части, согласно образцу.

Выкрасы выполняются либо нанесением краски широкой плоской кистью, либо способом тампования при помощи поролона. В качестве красящего состава можно использовать гуашь, акрил.

Материалы и инструменты: черная, белая гуашь (акрил), широкая кисть — флейц, бумага для выкрасов, карандаш, линейка, канцелярский нож, клей.

ЦВЕТОВОЙ КРУГ

Рис. 9.12. Измерение светлоты цвета

Цветовой круг

ЦВЕТОВОЙ КРУГ

Выполнил студент группы 8Д31 Рау, А.
Проверил Давыдова Е. М.

Рис. 9.13. Примеры студенческих работ - цветовой круг

ЦВЕТОВЫЕ ГАРМОНИИ

Упражнение 1. Гармония двух цветов

Цель работы: Изучение двухцветных гармоничных сочетаний. На основе теории цветовой гармонии создать гармоничные в цветовом отношении абстрактные композиции.

Задание: Выполнить формальные композиции с использованием цветов разной насыщенности и светлоты (по схемам цветового круга).

Двухцветные сочетания – диаметрально-контрастная и, предельно-контрастная пара цветов. Используются два хроматических цвета плюс черный и белый. Процентное количество хроматических цветов в соотношении 60х40 или 70х30.

Техника выполнения – гуашь, аппликация, формат 10х10 см.

Готовые композиции разместить на формате А3.

Материалы и инструменты: гуашь, кисти, (выкрасы, цветная бумага), бумага, карандаш, линейка, канцелярский нож, клей.

Рис. 9.14. Диаметрально-контрастные пары

Рис. 9.15. Предельно-контрастные пары

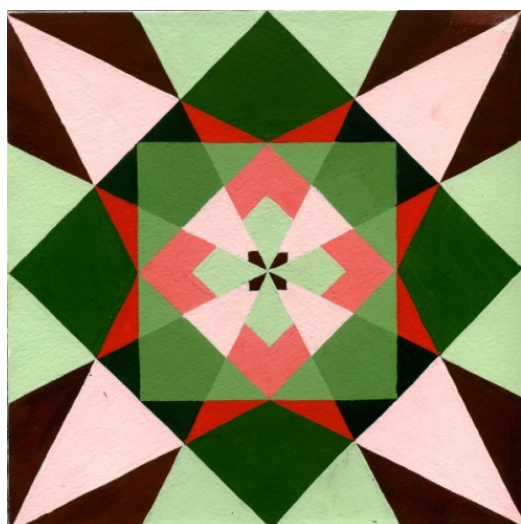
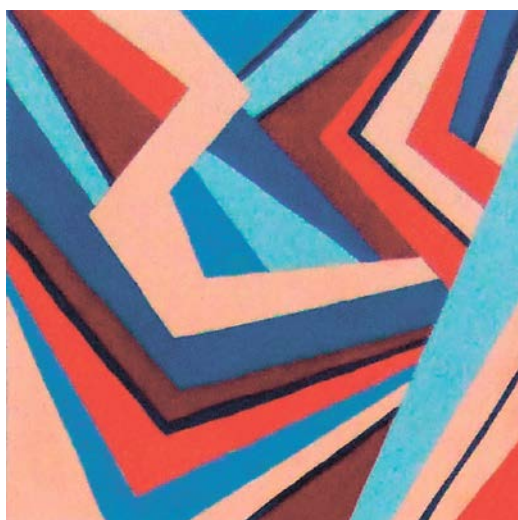
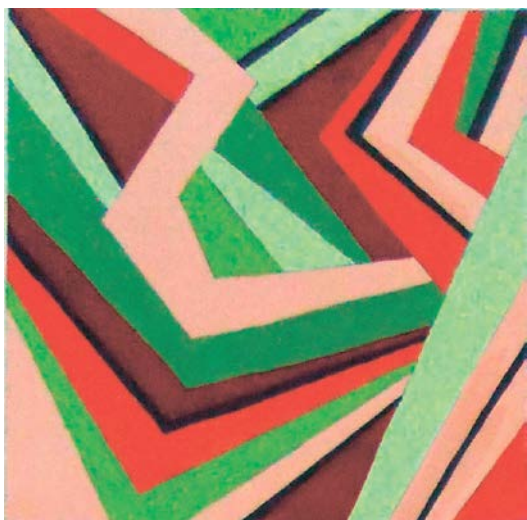
ЦВЕТОВЫЕ ГАРМОНИИ

Выполнил студент группы 8Д__
Проверил

Рис. 9.16. Двухцветные гармонии

Рисунок 9.17. Примеры студенческих работ

Упражнение 2. Трехцветная гармония

Цель работы: Изучение трехцветных гармоничных сочетаний. На основе теории цветовой гармонии организовать абстрактную композицию в цвете из геометрических форм или пятен.

Задание: Выполнить формальные композиции с использованием цветов разной насыщенности и светлоты (по схемам цветового круга). Используются три хроматических цвета плюс черный и белый.

Трехцветная цветовая гармония – классическая триада и контрастная триада.

Техника выполнения – гуашь, аппликация, формат 10х10 см.

Готовые композиции разместить на формате А3.

Материалы и инструменты: гуашь, кисти, (выкрасы, цветная бумага), бумага, карандаш, линейка, канцелярский нож, клей.

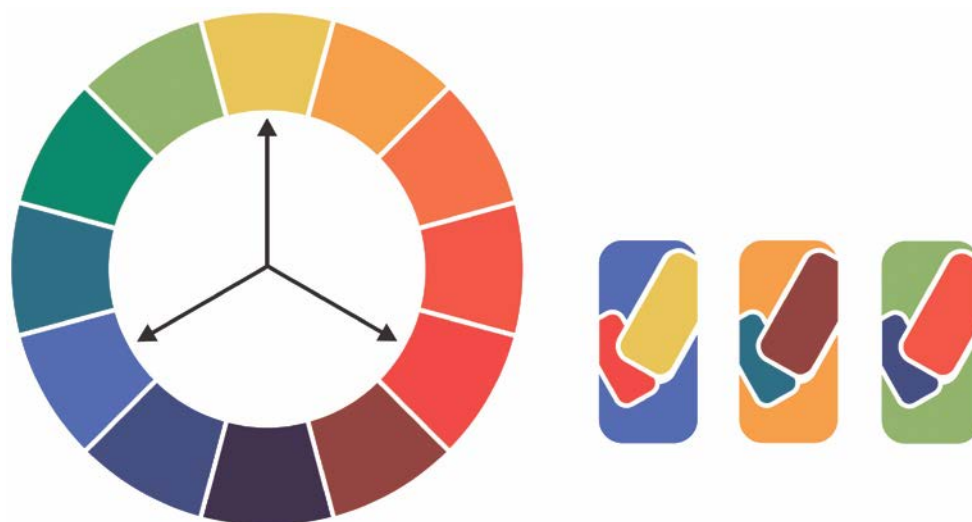

Рис. 9.18. Классическая триада

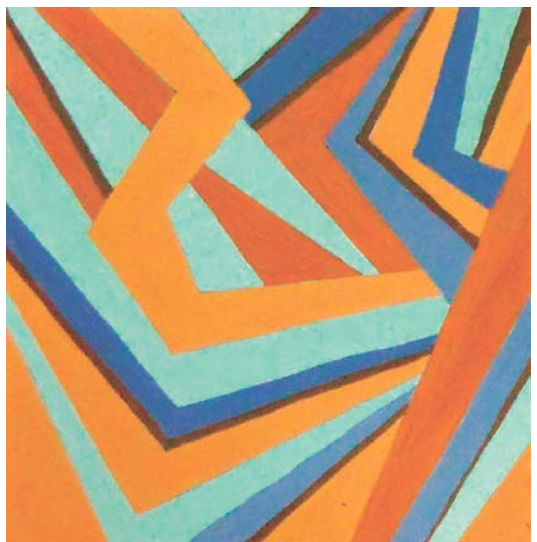
Рис. 9.19. Контрастная триада

ЦВЕТОВЫЕ ГАРМОНИИ

Выполнил студент группы 8Д__
Проверил

Рис. 9.20. Трехцветные гармонии

Рис. 9.21. Примеры студенческих работ

Упражнение 3. Трехцветная гармония родственных цветов

Цель работы: Изучение трехцветных гармоничных сочетаний, цветовых ассоциаций на примере тепло-холодности цвета.

Задание: Гармонизация цветовых отношений на основе ряда родственных цветов в теплой и холодной гамме (тема – «Времена года», «Стихии»). Включение ахроматических цветов для усложнения и обогащения гаммы. Техника выполнения – гуашь, аппликация, формат 10x10 см.

Готовые композиции разместить на формате А3.

Материалы и инструменты: гуашь, кисти, (выкрасы, цветная бумага), бумага, карандаш, линейка, канцелярский нож, клей.

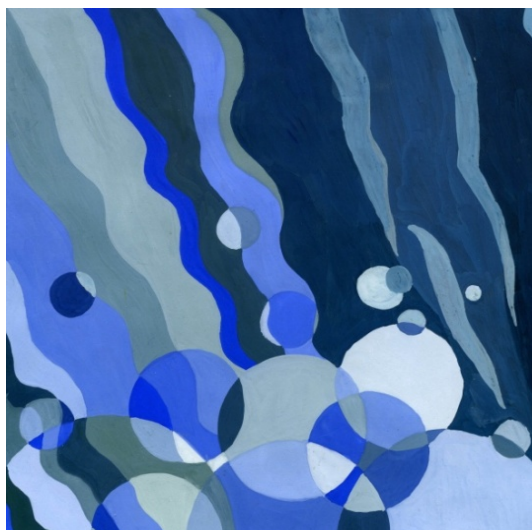

Рис. 9.22. Гармония родственных цветов

ЦВЕТОВЫЕ ГАРМОНИИ

Выполнил студент группы 8Д__
Проверил

Рис. 9.24. Примеры студенческих работ

Упражнение 4. Четырехцветная гармония - стилизация натюрморта.

Цель работы: Изучение четырехцветных гармоничных сочетаний.

Задание: Выполнение декоративного натюрморта*. Четырехцветная цветовая гармония по выбору (классическая триада с дополнительным цветом к любому из цветов триады, аналогичная триада с дополнительным цветом к среднему, две диаметрально-контрастные пары) с использованием цветов разной насыщенности и светлоты. Формат листа А3.

Материалы и инструменты: гуашь, кисти, бумага, карандаш.

* Декоративный натюрморт подразумевает условное отображение реальных предметов или их стилизацию.

Основные требования к стилизации объектов – упрощение форм, обобщённость, символичность, герметичность, красочность.

Метод стилизации подразумевает отказ от полной достоверности изображения и его подробной детализировки. Необходимо отделить от изображения всё лишнее, второстепенное, мешающее чёткому визуальному, отобразить в них самое главное, привлечь внимание зрителя.

Весьма ограниченные требования предъявляются и к плановости изображения, объёмные формы трансформируются в плоскостные.

Существует ряд приемов, усиливающих декоративные свойства композиции: оверлеппинг, членение плоскости на части, дробление изображения, насыщение орнаментом, введение декоративного контура.

Оверлеппинг – частичное совпадение или наложение одной формы на другую. Один предмет перекрывает другой и оба в то же время изображаются полностью. Действие оверлеппинга можно усилить за счет введения дополнительных тональных или цветовых пятен в местах наложения одного объекта на другой.

При применении метода членения композиция делится на отдельные большие или меньшие куски. Линии членения могут быть прямыми и кривыми, возможно их сочетание. Необходимо следить, чтобы цвета повторялись в определенной ритмической последовательности на всех участках композиции.

Достижения декоративности композиции так же можно путем введения орнаментального мотива и декоративного контура.

Рис. 9.25. Классическая триада с дополнительным цветом к любому из цветов триады

Рис. 9.26. Аналогичная триада с дополнительным цветом к среднему

Рис. 9.27. Две диаметрально-контрастные пары

ВЫПОЛНИЛ СТУДЕНТ ГРУППЫ 8Д31 ЗВЕРЕВА К.
ПРОВЕРИЛ ДАВЫДОВА Е.М.

Рис. 9.28. Примеры студенческих работ – прием оверлеппинга

Рис. 9.29. Примеры студенческих работ – прием насыщения орнаментом, введение декоративного контура

Рис. 9.30. Примеры студенческих работ - прием членения формы

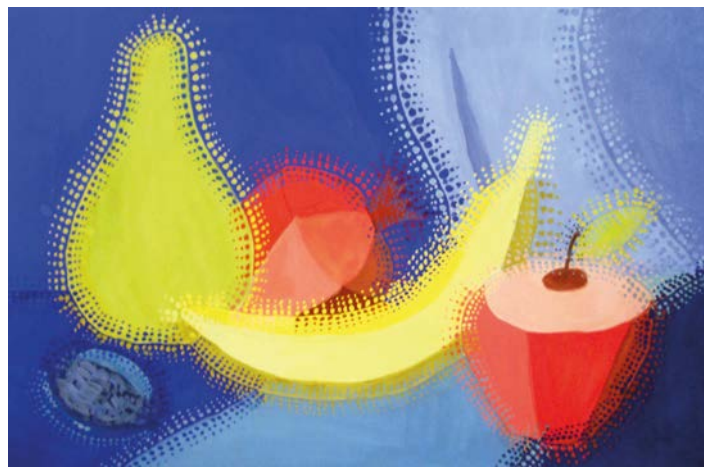
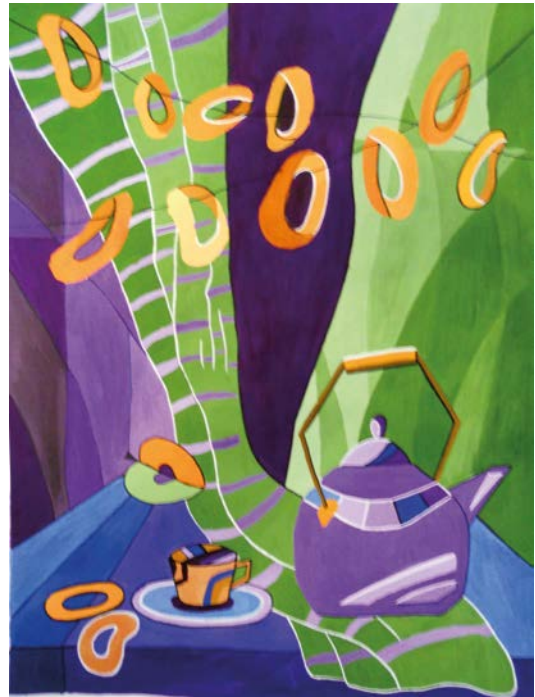

Рис. 9.31. Примеры студенческих работ

ИЛЛЮЗОРНЫЕ СВОЙСТВА ЦВЕТА

Упражнение 1. Рельефная композиция.

Цель работы: На основе изученных цветовых иллюзий выявить, подчеркнуть, разрушить, трансформировать рельеф при помощи цвета.

Для сочетаний цветов можно определить следующие закономерности.

Теплые цвета выступают, холодные отступают.

Более светлые по тону цвета выступают.

Цвета с более высокими показателями насыщенности выступают, приглушенные цвета уходят на задний план.

Более насыщенные оттенки холодных цветов все равно будут выступать, менее насыщенные теплые цвета будут уходить на задний план.

В композиции области наиболее сильного контраста выступают, в то время как все остальное уходит на задний план.

Задание: Выполнить две одинаковые фронтальные рельефные композиции 20х20 см

1) подчеркнуть форму фронтальной композиции при помощи цвета;

2) разрушить форму фронтальной композиции

Материалы и инструменты: бумага типа «Ватман» или тонкий картон. Можно так же использовать акварельную бумагу. Карандаши разной твердости, резинка, линейка – предпочтительно металлическая, лекала, макетный нож, циркульный нож для вырезания окружностей и дуг, клей Момент Кристалл, гуашь, кисти.

Самый лучший способ склейки элементов рельефа - это склейка встык (на ребро) но для этого, нужен достаточный опыт работы с макетами. Существует более простой вариант склейки - приклеивание одной формы к другой при помощи отворотов краев бумаги.

Прежде чем приступить к макетированию, следует изобразить свои мысли на бумаге. Необходимо создать эскиз формальной композиции на плоскости с учетом правил композиционного построения - единства, соподчинения, равновесия. Затем графическими средствами при помощи тона решить объемно-пространственные формы.

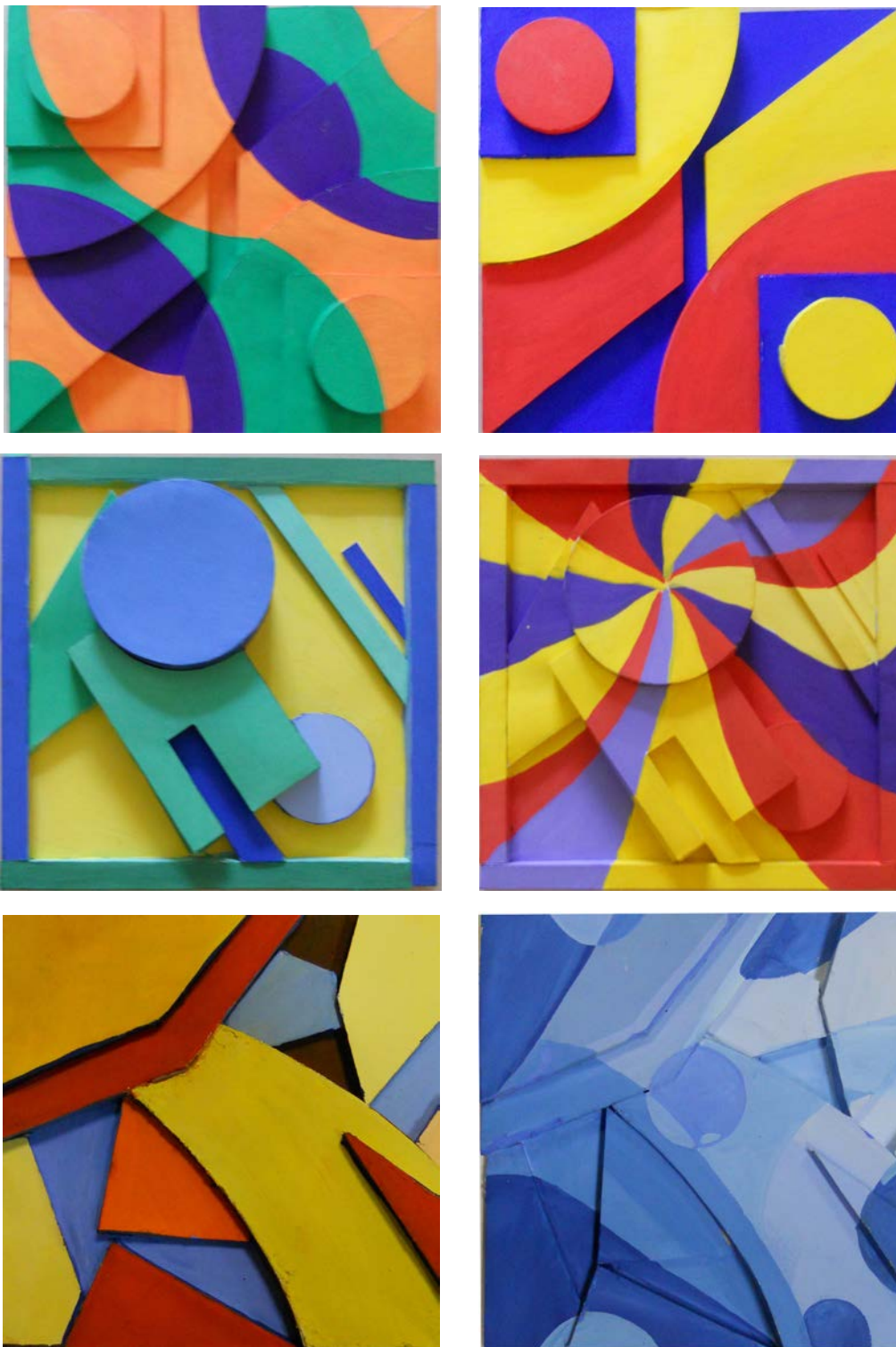
Центр композиции может состоять из одного или нескольких объемных элементов, а также представлять собой пространство, ограниченное рядом объемно-пространственных форм. Исходными элементами здесь могут являться прямоугольные, гранные формы или тела вращения.

При размещении композиции на листе необходимо учитывать соотношения масс отдельных элементов, расположение центра композиции и ее ориентацию на листе (верх и низ композиции).

Элементы композиции относительно плоскости листа могут иметь наклон, что придаст динамику рельефной композиции. Элементы могут врезаться друг в друга, при этом имея различную высоту.

Цветовое решение может изменить наше представление об объеме и пространстве. Максимального же контраста соотношения можно добиться, усилив контраст не только по цвету, но и по цветовому тону. Смягчить контраст можно добавлением между цветами белого или серого тонов.

Величина и форма цветовых пятен зависит от характера выбранной формы, от ее пластики. Пространственные свойства цвета находятся в зависимости от восприятия воздушной перспективы: яркие, теплые и контрастные сочетания характерны для ближнего плана, холодные для дальних планов.

Рис. 9.32. Примеры студенческих работ

Упражнение 2. Эскиз интерьера из простых геометрических форм.

Цель работы: Изучить приемы трансформации пространства, используемые при создании интерьера.

При светлой окраске стен помещение кажется шире и выше.

Темные контрастные стены визуально сужают помещение.

Потолок будет выглядеть выше, если он окрашен светлее стен, и ниже, если темнее; вертикальные элементы узора на стенах делают помещение визуально более высоким .

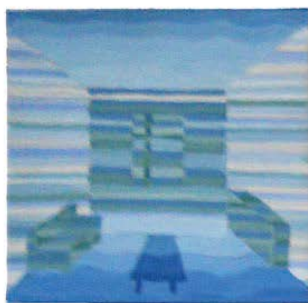
Задание: Используя приемы иллюзорного изменения формы (увеличение высоты, уменьшение высоты, увеличение глубины), трансформировать данное пространство.

Размер композиций 10x10 см – 6 шт. Формат А3

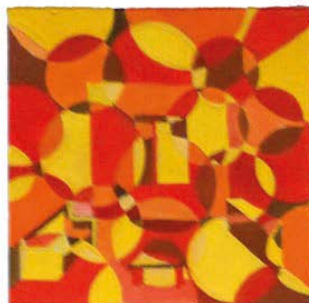
Материалы и инструменты: гуашь, акварель, кисти, маркеры, цветные карандаши, гелевая ручка, бумага.

Рис. 9.33. Примеры студенческих работ

Расширение пространства

Приближение пространства

Увеличение высоты

Дробление пространства

Углубление пространства

Уменьшение высоты

Рис. 9.34. Примеры студенческих работ

КОЛОРИТ

Цель работы: Анализ колористических особенностей произведений живописи.

Задание: Сделать цветовой анализ картины, выполнить выкрасы нужных цветов. На формате А4 помещаем ксерокопию картины и набор выкрасов, характеризующий колорит выбранного произведения живописи. Картину стилизовать (упростить до более простых геометрических форм) и выполнить композицию по мотивам данного произведения.

Стилизованную композицию картины выполняем на формате А3. Техника выполнения – гуашь, аппликация.

Материалы и инструменты: гуашь, кисти, бумага.

Рис. 9.35. Примеры студенческих работ

Работу выполнил студент группы ВД31 Зверев К.М.
Работу проверил преподаватель Давыдова Е.М.

Рис. 9.36. Примеры студенческих работ