

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Центр детского творчества»
муниципального образования Павловский район

«Радуга для всех»
Учебно – методическое пособие
по теме «Цветоведение»

Автор-составитель: И.В. Ясеновская,
методист, педагог дополнительного
образования,
руководитель творческого объединения
«Юный художник»

ст. Павловская
2021 г.

Пояснительная записка

Данное методическое пособие разработано для проведения теоретических, практических занятий по цветоведению в творческих объединениях и студиях художественной направленности учреждений дополнительного образования. Методика универсальна и может быть использована практически во всех творческих объединениях учреждения. Ею могут пользоваться педагоги, не имеющие специального художественного образования. Материал для преподавания цветоведения упрощён до уровня работы в творческих объединениях и доступен детям любого возраста и уровня подготовленности.

Методика знакомит с основами цветоведения, даёт понятия «спектр», «цветовой круг», «гармония цвета» и так далее. Ко всем темам прилагаются цветные таблицы. А так же к каждой теме предусматриваются практические задания, к которым даётся методическое пояснение, готовые шаблоны и образцы выполнения.

Для закрепления и обобщения пройденных тем предлагается контрольный срез в игровой форме «Волшебные бабочки». В игре дети легче усваивают материал, и это даёт более высокие результаты.

Тема 1. «Спектр».

У каждого предмета есть свой цвет и у людей есть свои ассоциации с конкретным цветом.

Педагог называет цвет, а обучающиеся называют первое, что ассоциируется с этим цветом.

Например:

желтый - солнце

оранжевый - апельсин

красный - огонь

голубой - небо

синий - вода

зеленый - трава

фиолетовый - фиалка

Можно наоборот. Педагог спрашивает:

- Какого цвета небо? (голубое, синее)
- Какого цвета земля? (коричневая, черная)
- Какого цвета ёлка? (зеленая)
- Какого цвета снег? (белый) и т.д.

Художники всегда хотели добиться в своих полотнах большей красочности и яркости. Но такое богатство цветов в красках появилось не сразу. Наблюдая за радугой, в которой, как мы знаем, есть 7 чистых, ярких цветов, английский ученый Исаак Ньютон решил провести эксперимент. Он пропустил луч солнечного света сквозь прозрачную трехгранную призму (имитацию водной капли) и увидел чудесную картину. Белый свет разложился на спектр ярких солнечных цветов. Они расположились в определенном порядке: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый.

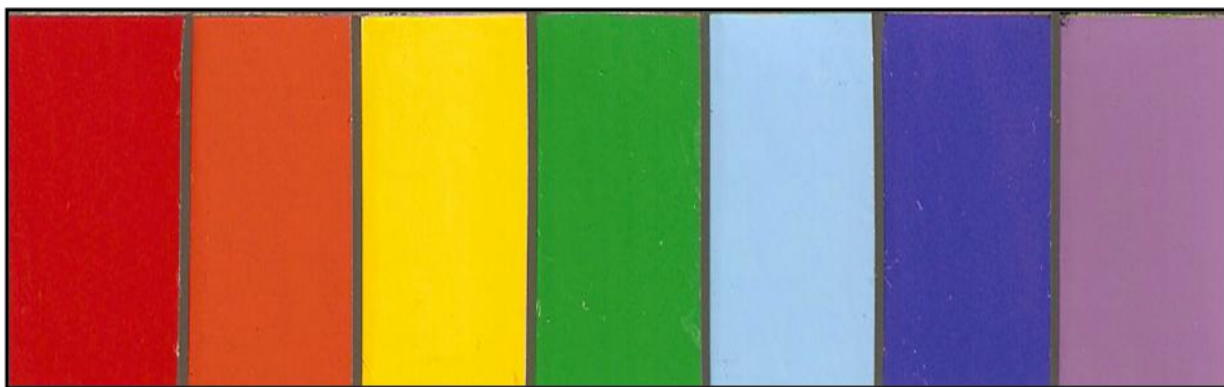
В составе спектра нет черного, белого и серого цвета, в природе вообще нет этих цветов, если приглядеться.

- Все «цветные» цвета спектра называются **хроматическими**.
- Все «не цветные» - **ахроматическими**.

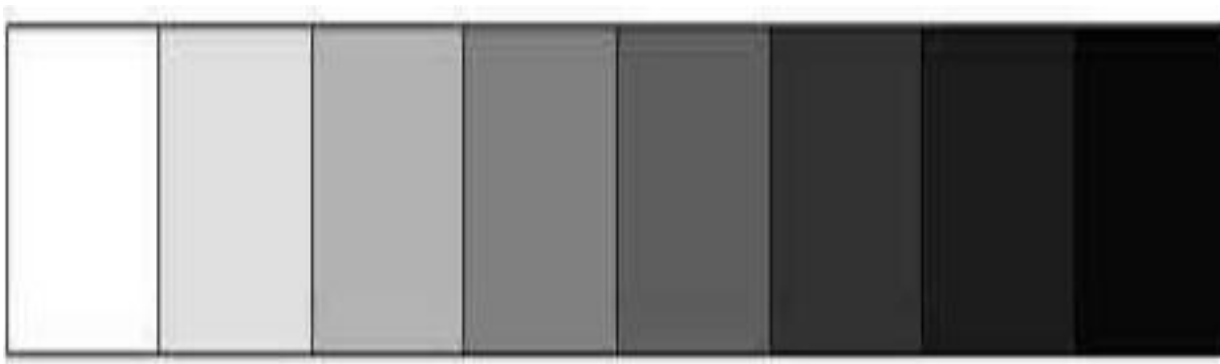
Игра «Волчок»

Возьмите белый лист бумаги, начертите на нем круг диаметром 5см. Этот круг разделите на 8 частей. Каждую часть раскрасьте или обклейте соответствующими цветами спектра, дополнив к ним пурпурный цвет (смесь фиолетового и красного). В центр круга воткните спичку, у вас получится волчок. Раскрутите его и посмотрите внимательно. Что вы видите? Все цвета слились в один - белый.

Цвета спектра

Хроматические (цветные, спектральные) цвета

Ахроматические (нецветные) цвета – чёрный, серый, белый

Тема 2. Цветовой круг.

Итак, чтобы было удобно пользоваться цветами спектра, художники добавили к семи известным цветам восьмой – пурпурный, и замкнули их в цветовой круг.

Есть цвета в цветовом круге, которые нельзя получить путем смешивания других красок – их три: **желтый, красный, синий**.

Эти цвета называют **основными**. При смешении двух из них получаются чистые смеси:

красный + желтый = **оранжевый**

желтый + синий = **зеленый**

синий + красный = **фиолетовый**

Получающиеся цвета называются **составными**.

У каждого составного цвета есть свой **дополнительный** цвет. Дополнительные цвета лежат друг против друга в цветовом круге. Их легко найти, если провести прямую от основного цвета через радиус круга – вы попадете в дополнительный цвет. Таких основных пар три:

Красный – зеленый;

Желтый – фиолетовый;

Синий – оранжевый. (рис. 1)

Художники знают, что дополнительные цвета не смешивают между собой, так как при смешивании они дают ахроматический цвет, кстати. Если смешать три основных цвета между собой, то получится коричневый цвет.

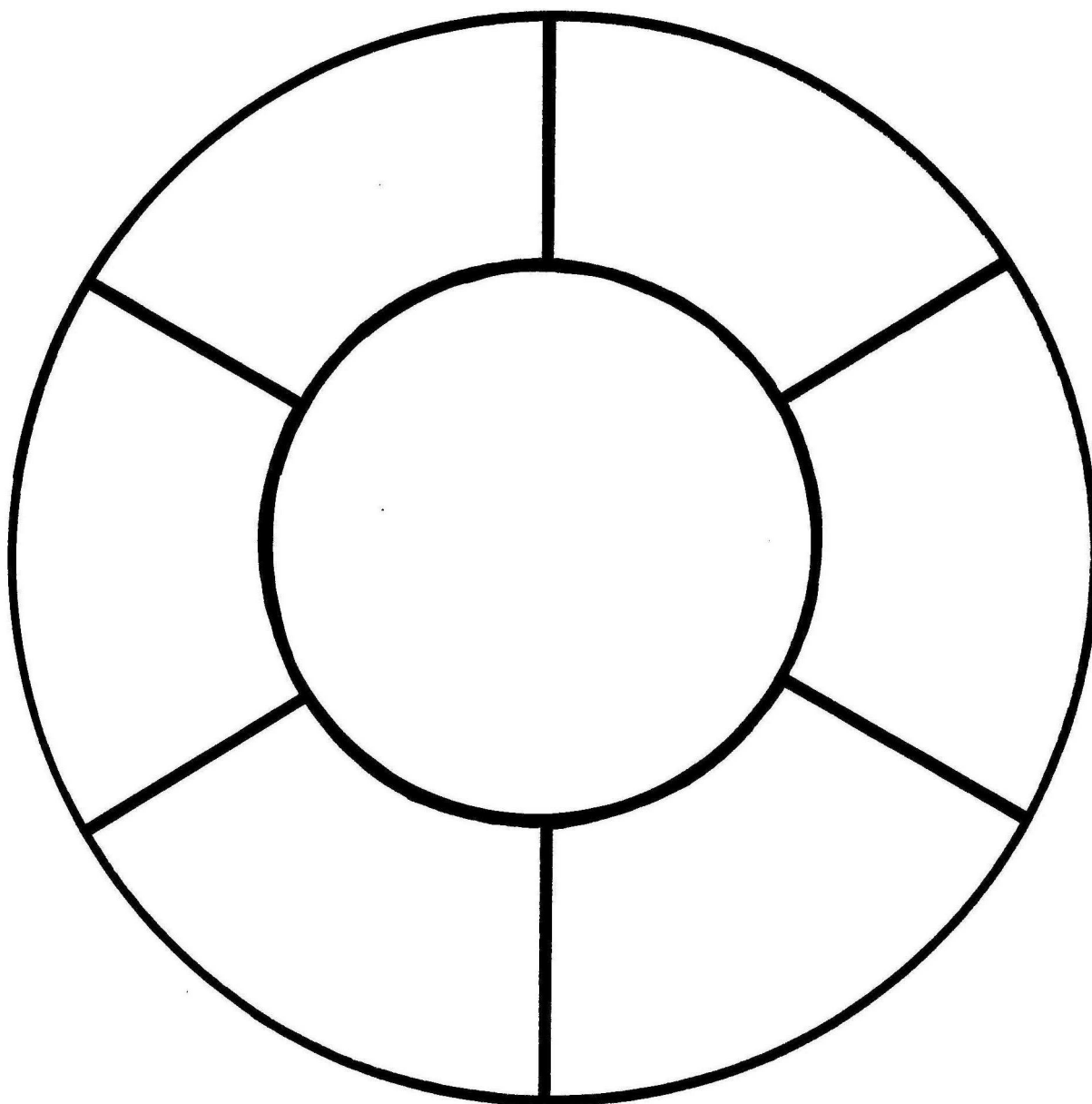

Рисунок 1.

Цветовой круг

Таблица «Цветовой круг»

Тема 3. Холодные и тёплые цвета.

С уроков ИЗО в школе всем известно, что все цвета условно делятся на холодные и теплые. Вернёмся к цветовому кругу. Если закрыть его половину сверху, то в нижней части вы увидите цвета, в состав которых в большей или меньшей степени входит синий цвет. Это и есть **холодные цвета**.

В верхней части круга остались **тёплые цвета**, содержащие в себе жёлтый и красный (рис. 2)

Деление на теплые и холодные цвета произошло благодаря нашим ассоциациям. Теплые цвета ассоциируются у нас с солнцем, летом, огнем и т.д. Холодные - с зимой, снегом, водой и т.д.

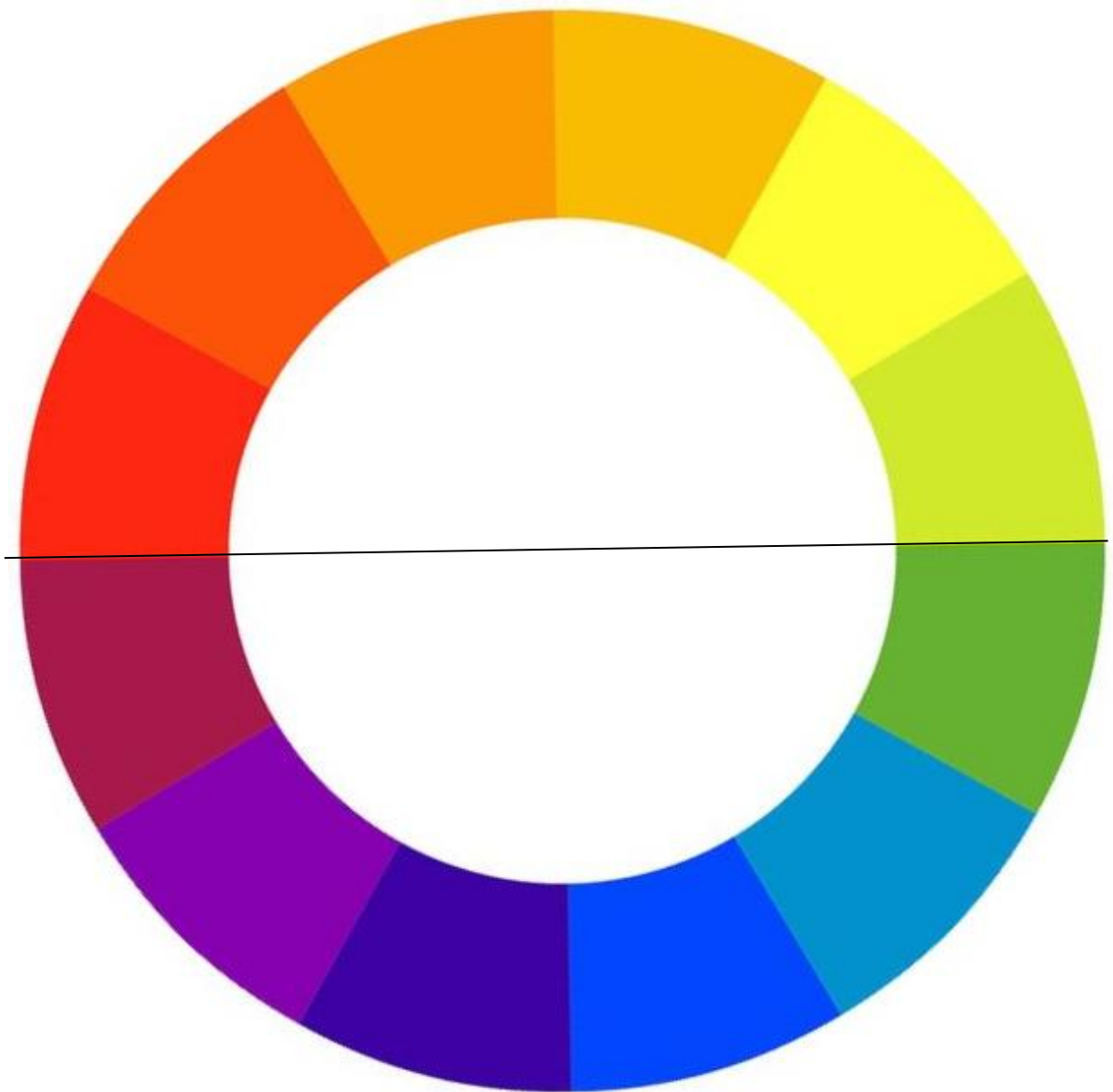

Рисунок 2.

Холодные и тёплые цвета (практическое задание)

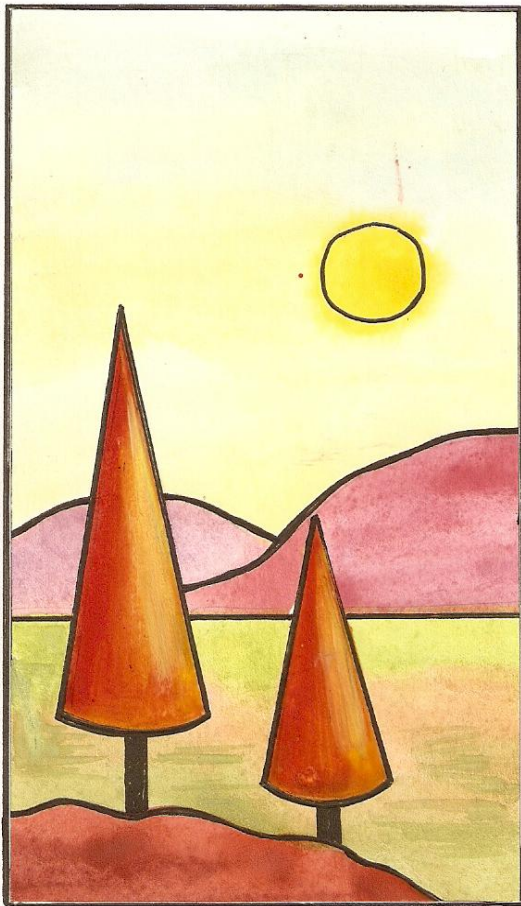

Рисунок 3. Тёплые цвета

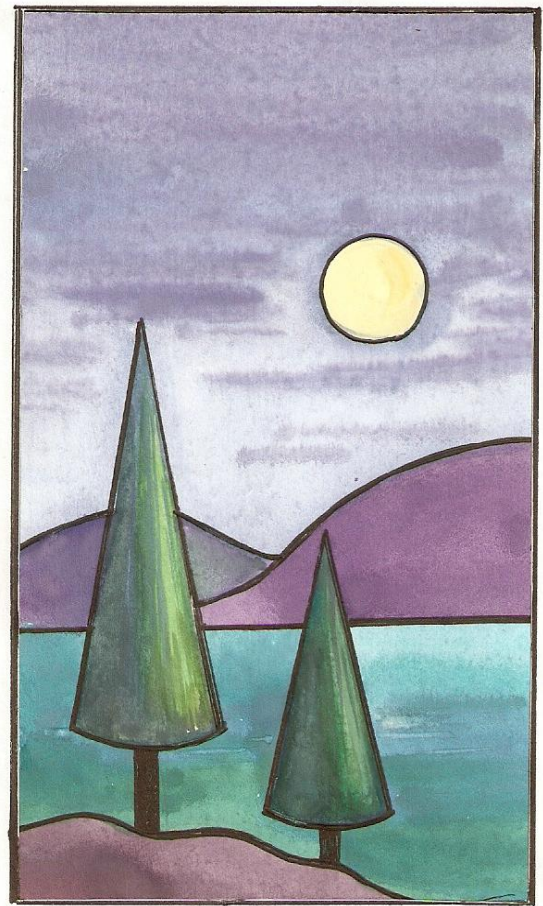

Рисунок 4. Холодные цвета

Все цвета делятся на холодные и теплые. Тёплые – с огнем, солнцем... (рис. 3). Холодные цвета ассоциируются со снегом, водой, холодом... (рис. 4). Преобладание тех или иных цветов в картине «задаёт» её колорит, настроение, состояние.

Задание: перенесите контуры двух одинаковых рисунков на чистый лист и заполните их цветом. Причём на одном рисунке должны использоваться, только тёплые, а на другом – только холодные.

Таблица «Тёплые, холодные цвета»

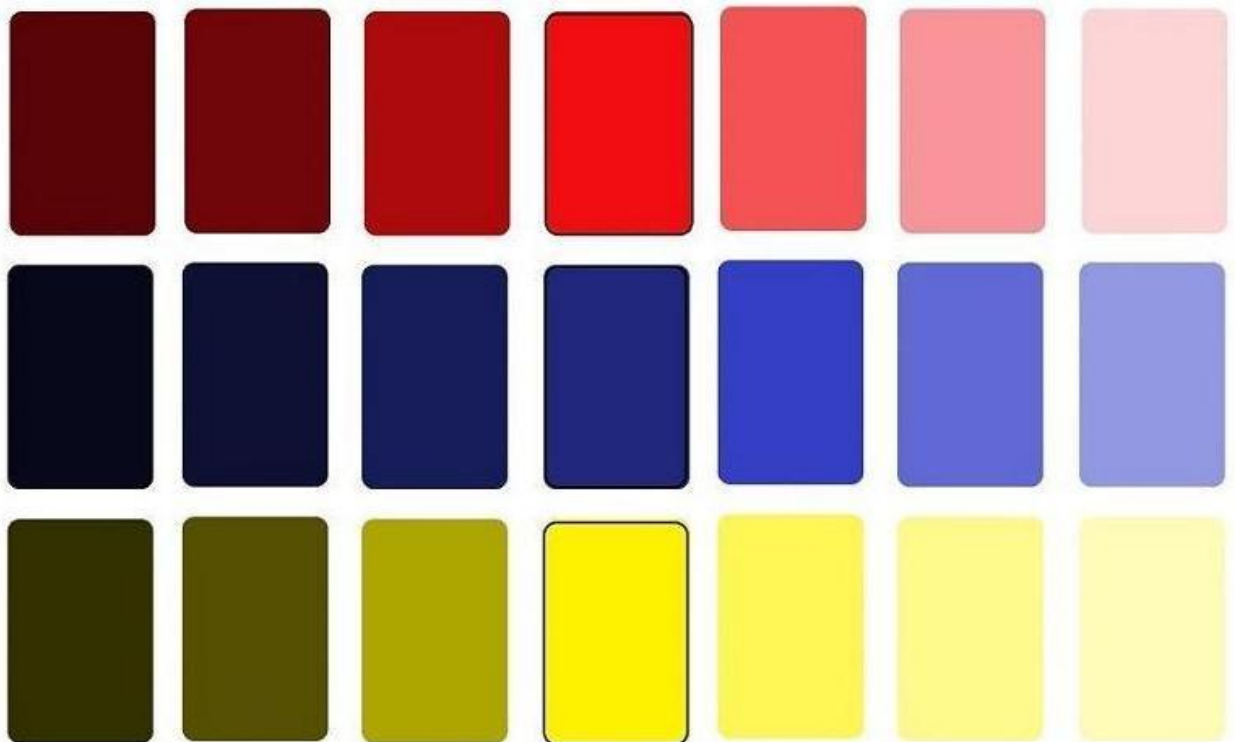

Тема 4. Растяжка цвета.

Растяжка цвета – это такой художественный приём для получения плавного перехода одного цвета в другой или от тёмного к светлому (*рис. 5*).

Вы знаете, что у всех предметов есть объём, они не плоские. Когда художнику на его картине нужно передать объём зелёного яблока, он не станет рисовать его сплошь зелёным цветом. На свету он будет использовать жёлто-зелёные, светлые оттенки. Ближе к тени художник возьмёт цвет потемнее, а в тени – ещё темнее. Чтобы яблоко осталось круглым, мастер будет плавно переходить из одного цвета в другой, используя **растяжку**. Такой приём применяется в вышивке, вязании и т.п., когда цвета ниток подбирают по принципу растяжки для передачи плавных цветовых переходов. Растяжка от темного к светлому предполагает постепенную потерю насыщенности цвета.

Хроматическая растяжка цвета

Ахроматическая растяжка цвета

Рисунок 5.

Тональная растяжка цвета (практическое задание)

Цель: научить детей видеть в цвете плавный переход от тёмного к светлому, чувствовать разницу в оттенках, использовать их в передаче света и тени предметов.

Задание: перед вами контуры волшебного зонтика. Ваша задача – раскрасить (вышить, сделать аппликацию и т.д.) каждый из 4-х секторов зонта приёмом растяжки. Вы видите, что по нижнему краю идет темная полоска. От неё и начните, поднимаясь кверху, к белой полоске. Сектора сделайте разными по цвету. Почувствуйте, как меняется цвет, становясь всё светлее и светлее.

Таблица «Растяжка цвета»

Тема 5. Родственные цвета.

Посмотрите внимательно на цветовой круг. Разделим его на четыре части. В каждой четверти круга мы получим оттенки одного цвета – красного, жёлтого, зелёного, синего (*рис. 6*).

Взгляните, эти цвета могут плавно переходить один в другой, и чём – то друг на друга похожи. В каждой четверти круга располагаются родственные цвета: жёлто – красные, жёлто – зелёные, зелёно – голубые, сине – фиолетовые. Между собой они гармоничны. Так же гармоничны будут между собой соседние четверти круга – первая и вторая, вторая и третья, третья и четвертая, четвертая и первая. (Попробуйте закрывать белым листом, не названные части круга и присмотритесь к оставшимся.) Путём выбора цветов из одной четверти или из двух соседних четвертей подбирается гармония родственных цветов.

Родственные цвета нужны для растяжки – плавного перехода одного цвета в другой и подбора гаммы нюансных цветов.

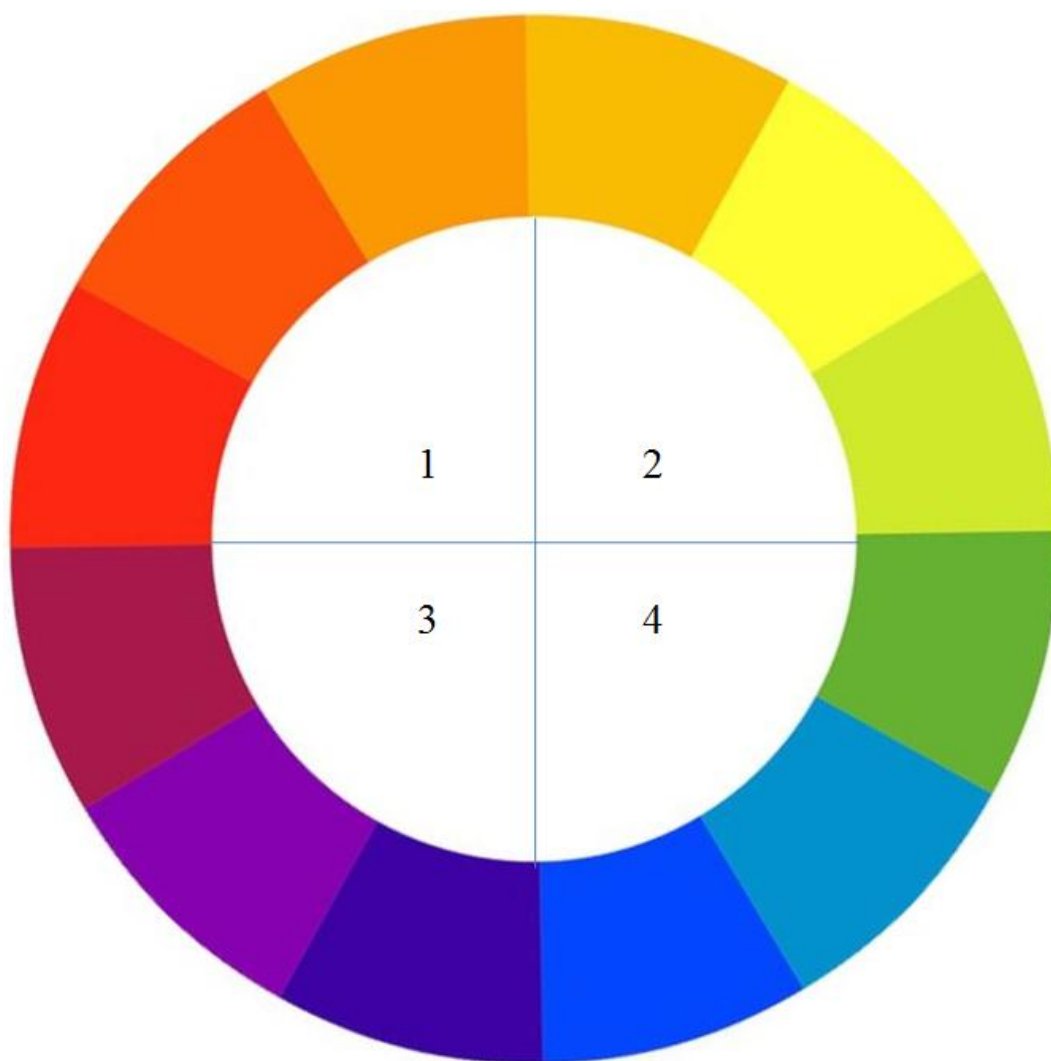
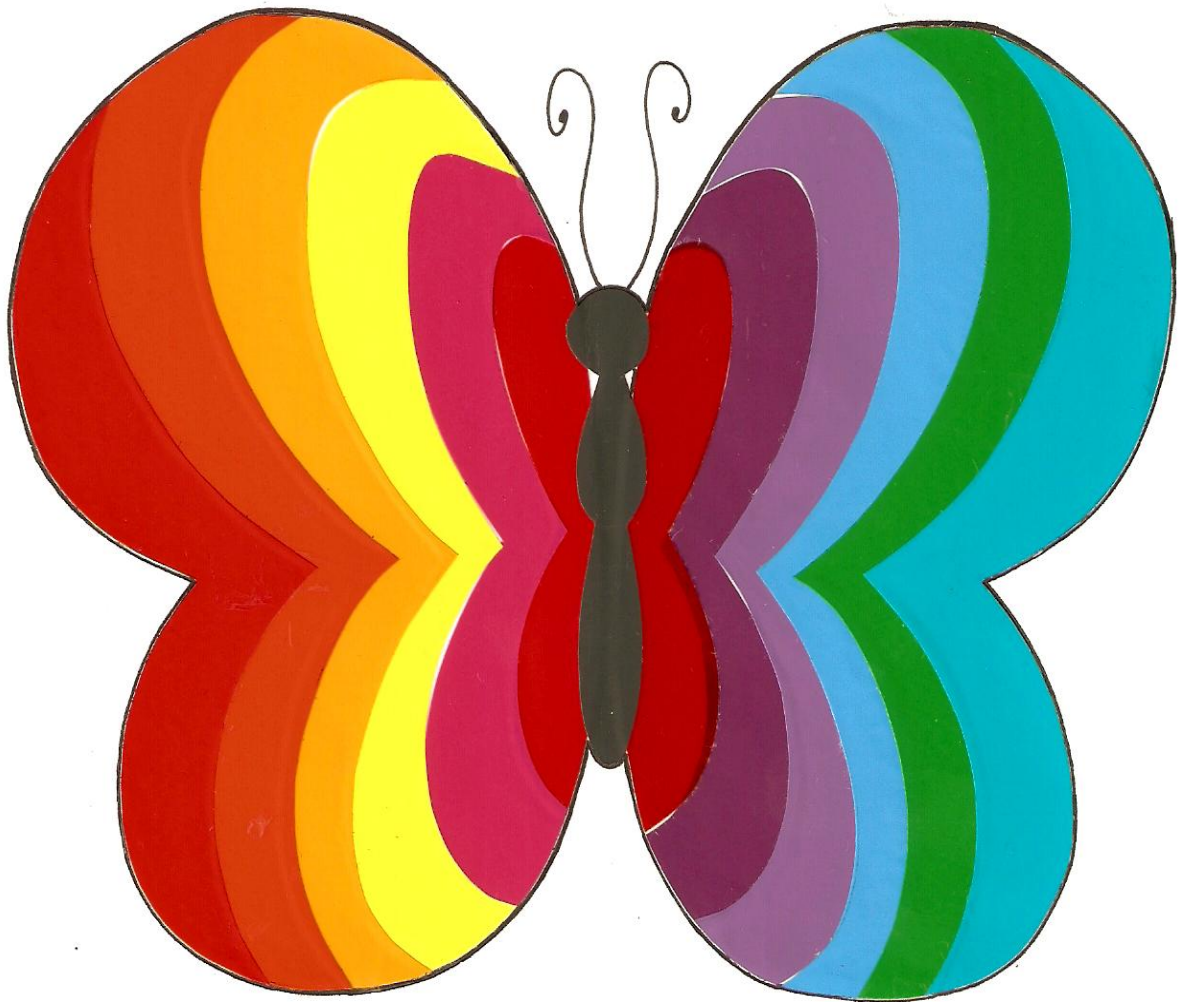

Рисунок 6.

Гармония родственных цветов (практическое задание)

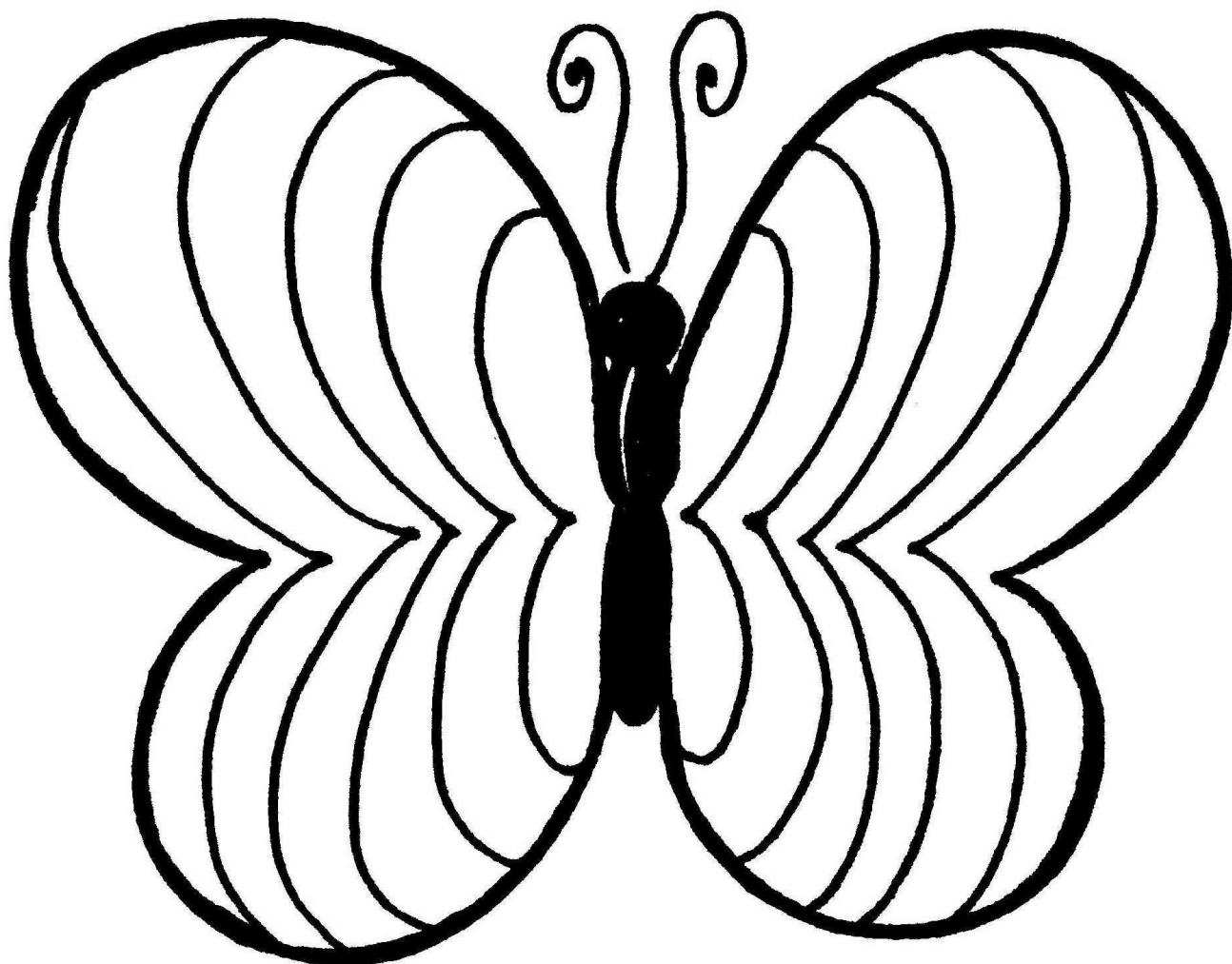
Цель: научить обучающихся подбирать гамму родственных цветов.

Задание: перед вами контуры необычной бабочки. Она оживёт, если вы раскрасите чешуйки её крыльев родственными цветами.

Дети могут пользоваться кругом, разделённым на четверти. Это же задание можно выполнить, выложив в цветовой ряд нитки, пряжу, кусочки ткани, бумаги, соблюдая гамму цветов. Бабочку можно вышить или сделать аппликацию из ткани, бумаги.

Одно крыло можно сделать тёплым, а другое холодным для большего разнообразия оттенков.

Таблица «Гармония родственных цветов»

Тема 6. Контрастные цвета

В отличие от родственных цветов, **контрастные** цвета расположены в цветовом круге не по соседству, а напротив друг друга, ещё они называются **дополнительными**. Как найти два контрастных цвета мы уже знаем - надо провести прямую линию через центр круга от одного цвета к другому. Но как найти третий, гармоничный с двумя контрастными цвет? Ведь красочно, ярко, наглядно смотрится именно **гармония контрастных цветов**.

Возьмите равносторонний треугольник, упирающийся вершинами в цвета круга (*рис. 7*). Поворачивая его, вы можете найти три гармонично сочетающихся контрастных цвета. Если вам нужно более сближенные оттенки, то проведите диаметр круга, это будет одна сторона треугольника. Постройте с её помощью прямоугольный треугольник и ищите сближенные контрастные цвета (*рис. 8*).

Найти четыре гармоничных контрастных цвета можно с помощью квадрата или различных прямоугольников, чем меньше ширина прямоугольника, тем ближе цвета (*рис. 9*).

Можно использовать и пятиугольники, и шестиугольники для поиска гармонии контрастных цветов.

Помнить: соседствующие дополнительные цвета усиливают яркость друг друга, но при смешивании дают грязный цвет.

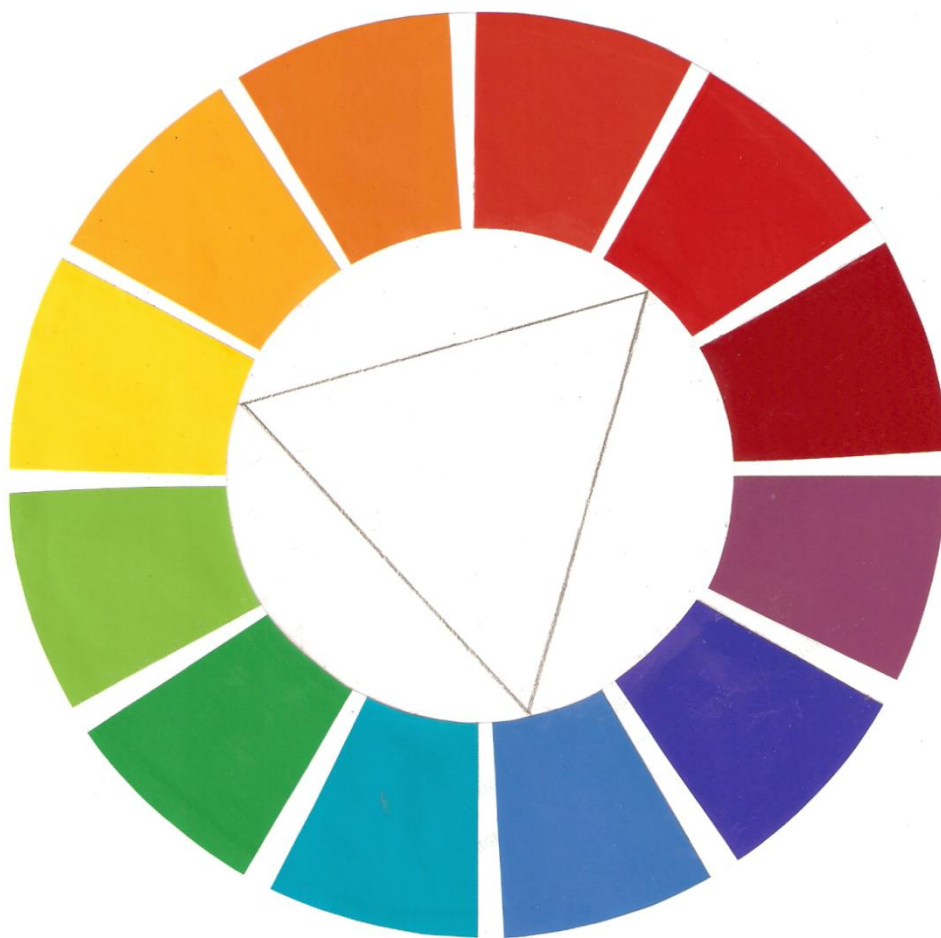

Рисунок 7.

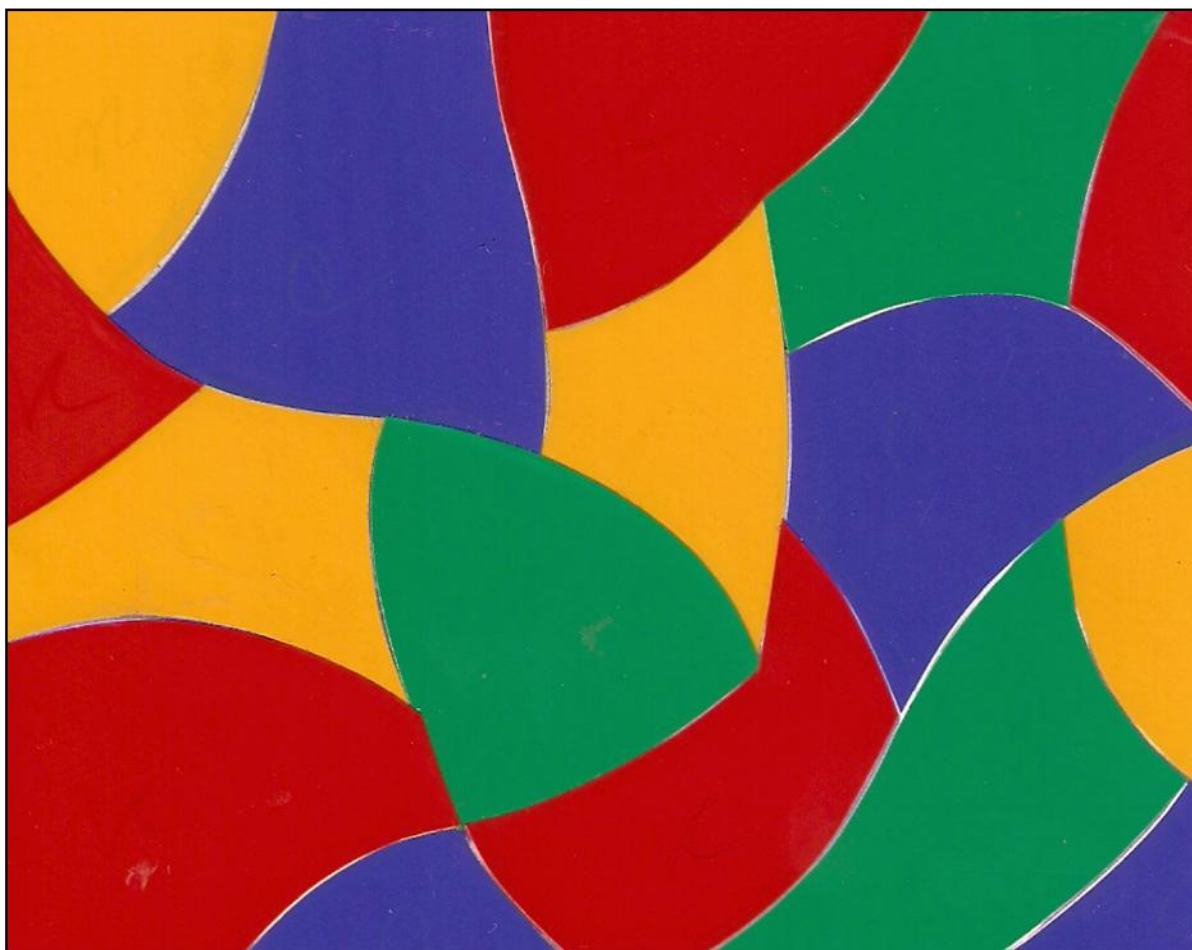

Рисунок 8.

Рисунок 9.

Гармония контрастных цветов (практическое задание)

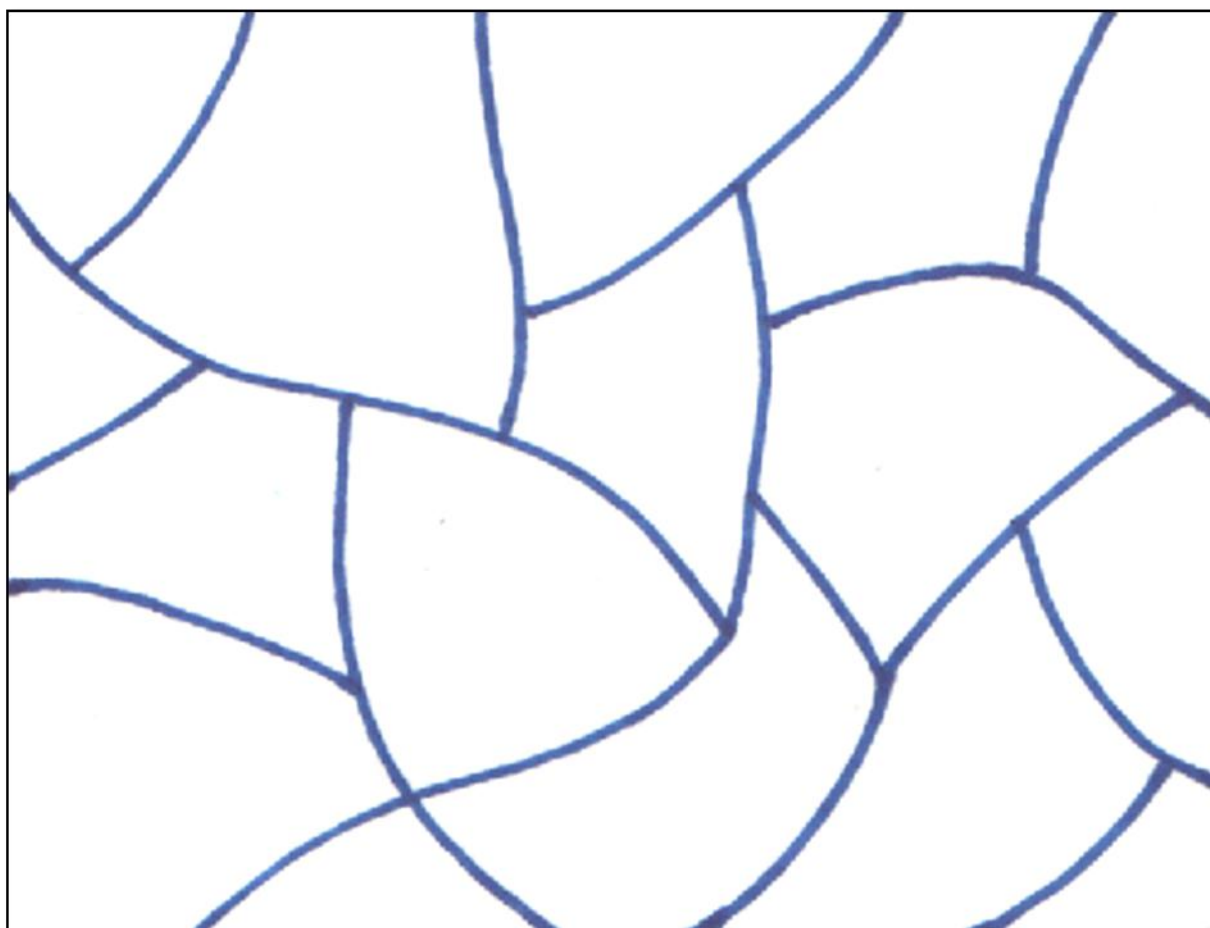

Гармония 4-х контрастных цветов (жёлтого, красного, зелёного, синего)

Цель: закрепить на практике умение находить гармонию контрастных цветов и уравнивать их звучание.

Задание: перед вами контуры рисунка для шарфика. Он должен быть ярким и наглядным. Пользуясь цветовым кругом и описанными выше приёмами, раскрасьте этот рисунок контрастными цветами, помня о гармоничном их сочетании. Можно взять 3, 4, 5 и более цветов и чередовать их между собой, соблюдая цветовое равновесие в рисунке.

Таблица «Гармония контрастных цветов»

Тема 7. Объём через цвет.

Передать объём предмета можно разными способами - цветом, светом, тоном и т.д. Представьте себе круг. Если его раскрасить одним цветом - он так и останется плоским кругом (*рис. 10*). Но если, пользуясь приёмом растяжки заполнить его различными оттенками этого цвета, сделав сверху светлым, а к низу темнее, он на наших глазах превратиться в объёмный шар. (*рис.11*)

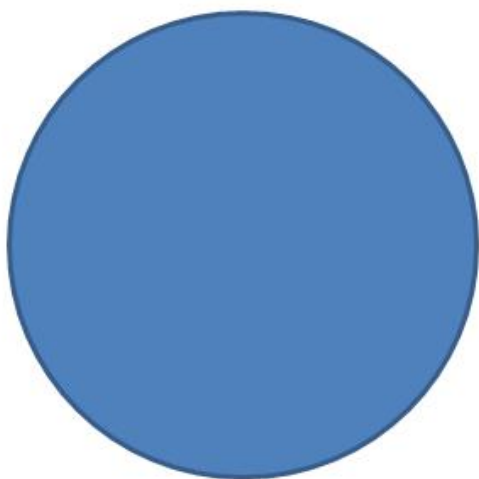

Рисунок 10.

Рисунок 11.

То же происходит и с другими предметами. Чтобы придать объем кубу, сделаем самую освещенную его грань светлей, теневую его грань – темной (*рис 12*).

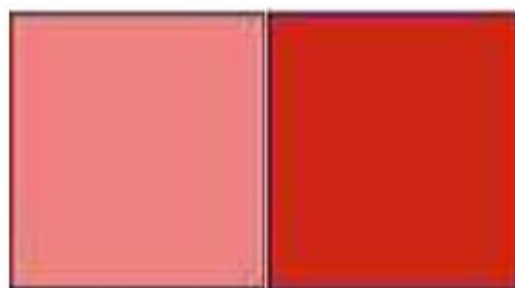
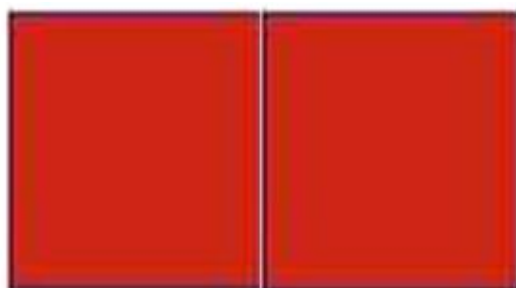
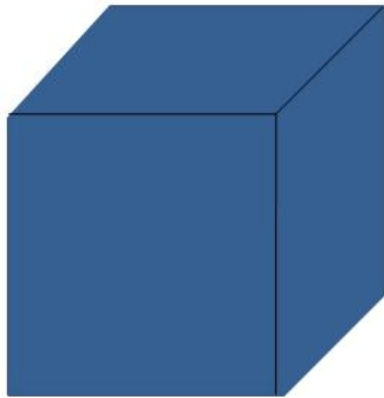

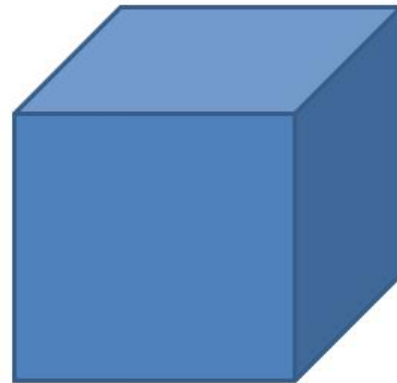
Рисунок 12.

Естественный цвет предмета всегда будет в полутени, т.е. цвет верхней грани и будет «родным» цветом куба.

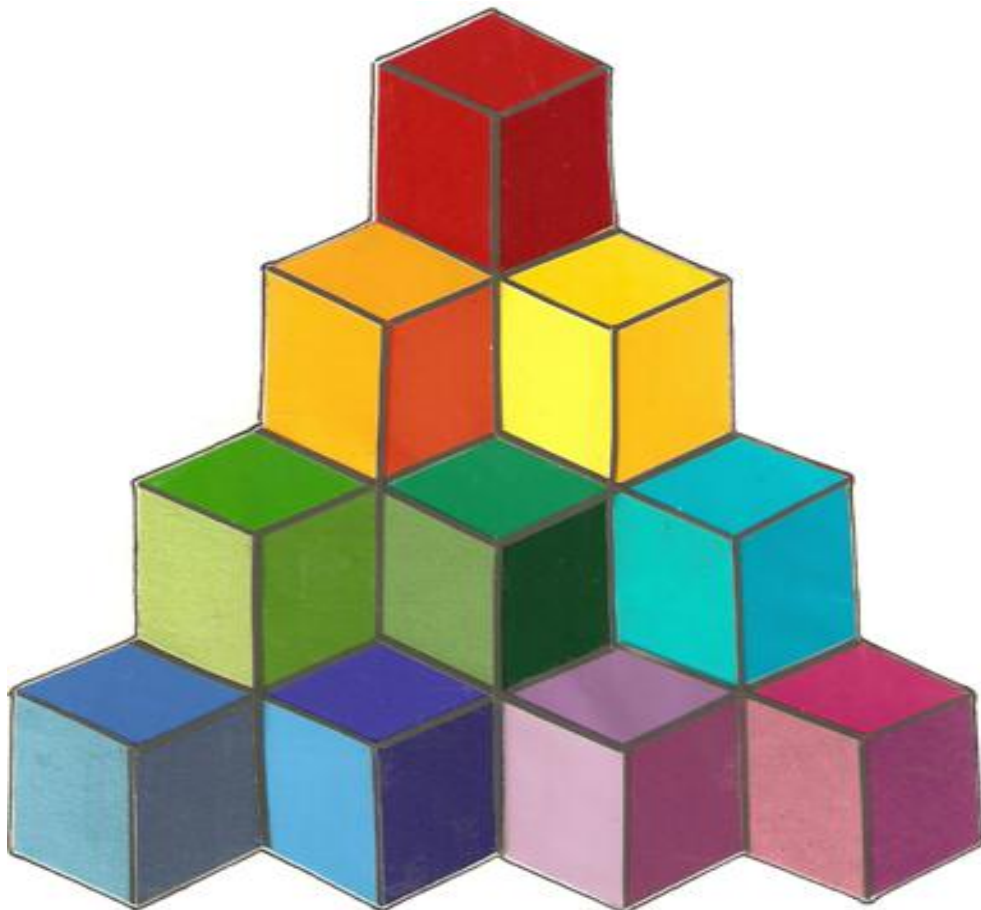
Объём через цвет (практическое задание)

Один цвет и тон не передают объём.

Передача объёма через тон и насыщенность цвета

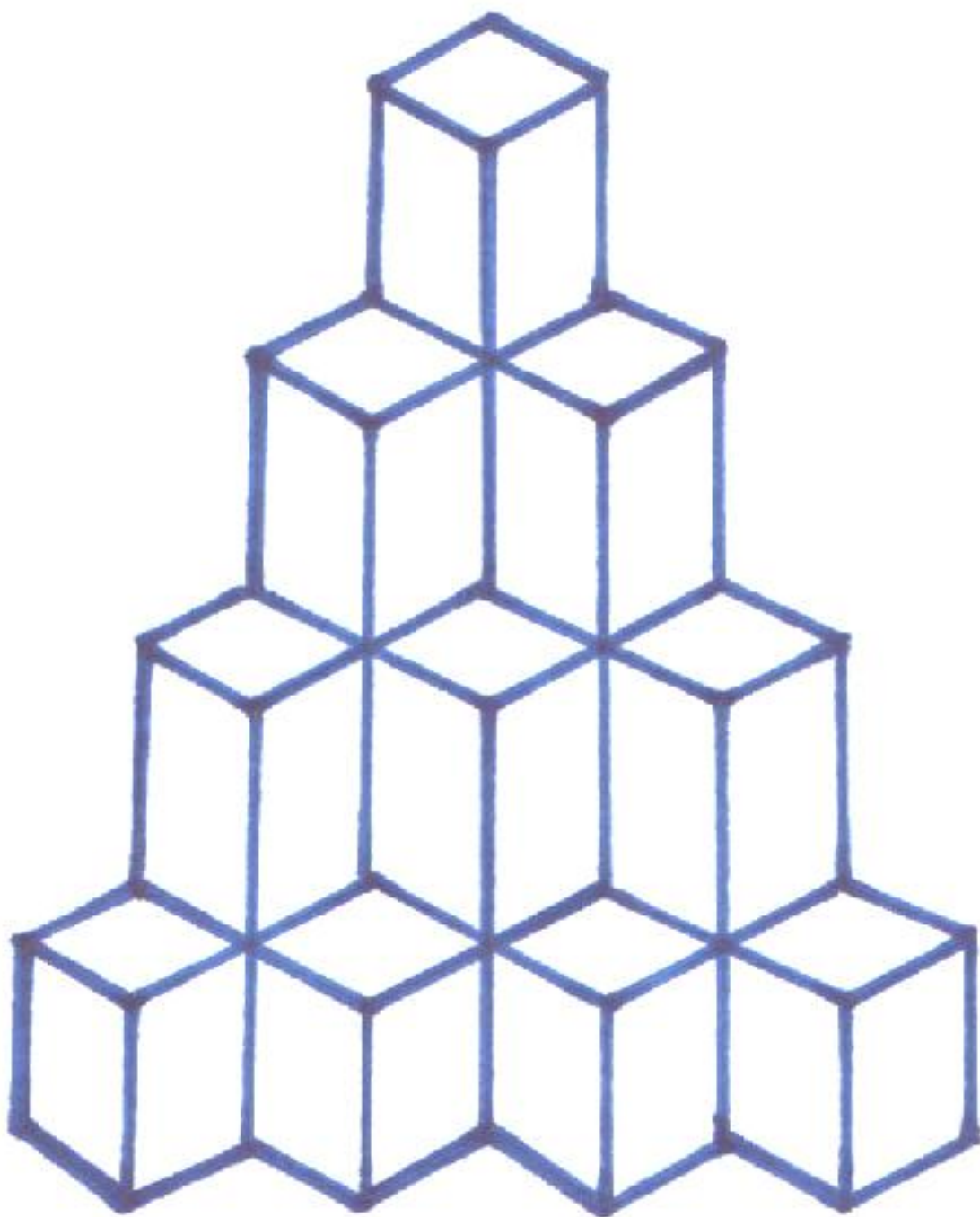

Цель: научить детей передавать объём через тон и насыщенность цвета.

Задание: перенести контур пирамиды на чистый лист бумаги и раскрасить все части пирамиды разными цветами, передавая объём. Указать направление света.

Помнить: собственный цвет предмета всегда будет в полутени (верхняя часть куба), а свет и тень можно передать путём изменения насыщенности и тональности собственного цвета.

Таблица «Объём через цвет»

Тема 8. Пространство через цвет.

Нам уже известно, что холодные цвета имеют свойство значительно – удалять предметы, а теплые – приближать.

По законам **перспективы** (науке – о закономерностях видимых изменений форм, размеров, очертаний и окраски предметов на расстоянии) все предметы, удаляясь, теряют насыщенность и яркость окраски, приобретают холодные оттенки. То есть, чем дальше предмет, тем он будет бледнее и холоднее по цвету.

Помнить: холодные и бледные цвета удаляют, а тёплые и насыщенные цвета приближают.

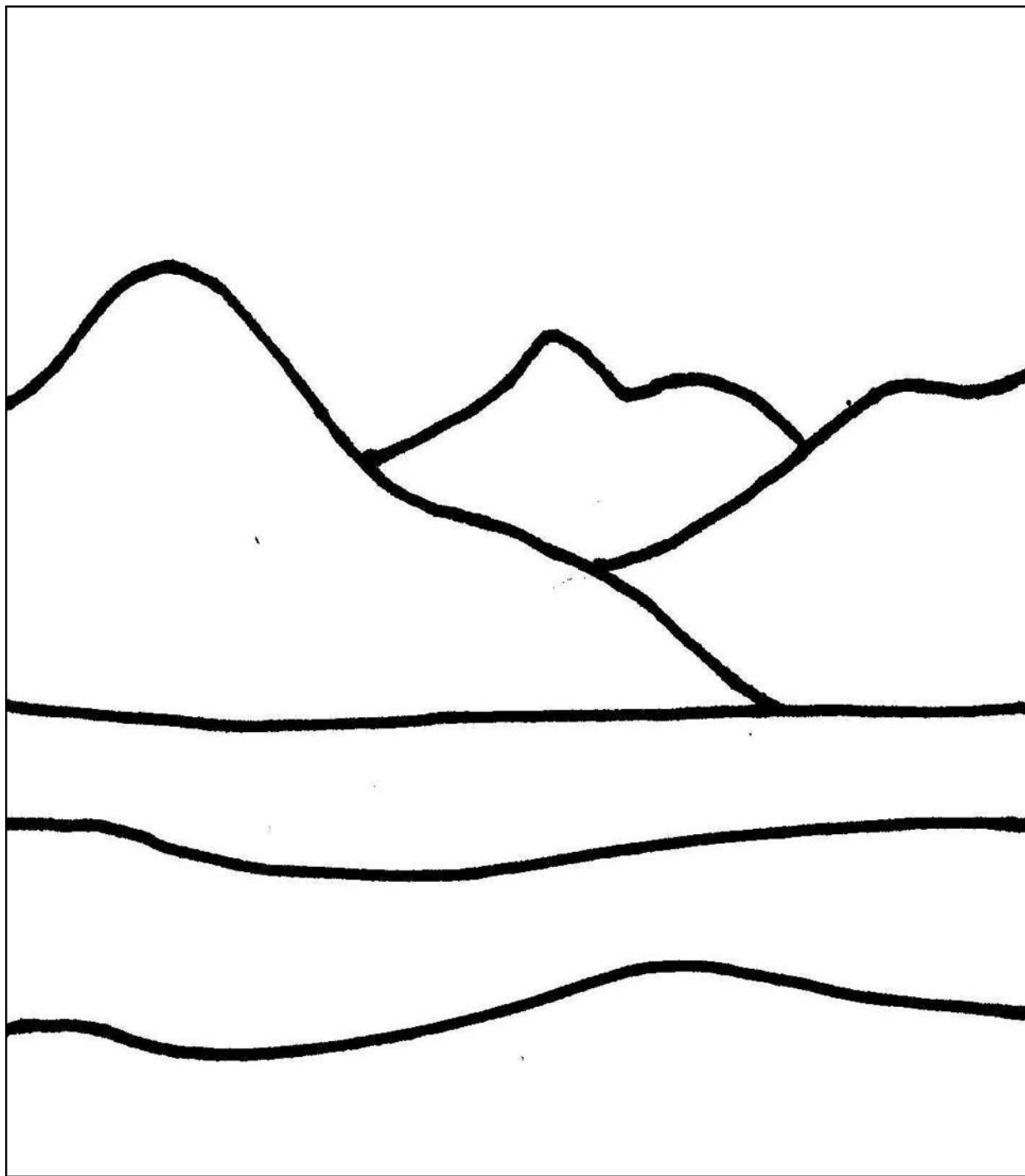
Практическое задание

Цель: научить детей с помощью цвета передавать пространство, разделяя его на планы.

Задание: Перенести контур пейзажа на чистый лист и заполнить его цветом, передавая даль, изменяя тепло – холодность и насыщенность цветов.

Таблица «Пространство через цвет»

Тема 9. Влияние цвета на людей.

Есть такое понятие – **цветовой климат**. Цвет влияет на самочувствие человека, производительность труда, настроение...

В разные периоды истории цвет является символом чего – либо. С давних пор известно, что:

красный – возбуждает

зеленый – успокаивает

черный – угнетает

оранжевый – веселит

синий – приводит в уныние

фиолетовый – подавляет и т.д.

В средние века **красный** цвет считался цветом красоты и радости, одновременно цветом злости и стыда.

В религиозной символике **белый** цвет символизирует чистоту и непорочность, **зелёный** - надежду на бессмертие души, **красный** – кровь святого.

На Востоке **белый** цвет – это цвет траура.

Задание: Мысленно «окрасить» стены в вашем кабинете, «поменять» цвет пола, занавесок для создания комфортного климата. Нарисовать на альбомном листе детскую, уютную, комфортную комнату.

Тема 10. Игра «Волшебные бабочки»

Для того, чтобы закрепить пройденный материал и сделать повторение интересным, предложите детям поиграть.

Разделите группу на 2 или 3 команды. Раздайте им по комплекту цветных бабочек. Попросите:

1. Выложить на столе 3 основных цвета.
2. Выложить к ним дополнительные цвета.
3. Выложить только холодные цвета и только теплые цвета.
4. Показать растяжку красного, синего, зеленого цветов.
5. Выложить гармонию родственных цветов.
6. Выложить гармонию контрастных цветов.
7. Выложить плавный переход от желто – красного к сине – зелёному цвету.
8. Выложить из бабочек цветовой круг.
9. Выложить все оттенки:
 - жёлтого,
 - красного,
 - синего,
 - зелёного.
10. Собрать самых:
 - весёлых,
 - печальных,
 - агрессивных,
 - нежных,
 - сдержанных бабочек.

Предложите детям таблицу с определением символики цветов и пустыми ячейками для бабочек. Попросите выложить в пустые ячейки цветных бабочек, ориентируясь на эмоциональную нагрузку цветов.

Агрессивность, любовь
Радость
Веселье, полнота жизни
Нежность
Мечтательность
Роскошь, великолепие
Сдержанность, душевный покой
Спокойствие
Грусть, тоска
Чистота, оживлённость
Скорбь, торжество