

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Малыкайская детская школа искусств»
МР «Нюрбинский район» Республика Саха (Якутия)

**Методическое сообщение
на тему «Основные понятия о цвете»**

подготовила преподаватель
художественного отделения ДШИ
Анемподистова Любовь Александровна

с. Малыкай, 2019 г.

Содержание:

1. Введение.
2. Что такое цвет?
3. Группы холодных и теплых цветов.
  - Тёплые цвета.
  - Холодные цвета.
4. Ахроматические цвета.
5. Три основные характеристики цвета.
6. Заключение.

1. Введение.

Каждый начинающий художник должен совершенствовать свои умения и навыки в изобразительном искусстве, знания о разновидностях цветов, об их оттенках и свойствах при определенном освещении, зависимости их изменений от времени суток и окружающей среды. Тогда его произведение становится более реалистичной и грамотно написанной. Изучение о свойствах изменений цветовой палитры в зависимости от окружающей среды и применение их на практике - это достаточно сложный процесс. В этой статье ознакомимся только об основных понятиях о цвете.

2. Что такое цвет?

Ни один объект сам по себе не имеет окраски. **Цвет** – это ощущение, возникающее в момент, когда лучи света падают на сетчатку глаза, и этот сигнал интерпретируется мозгом.

Используемые в красках пигменты – твердые вещества. Сами по себе они цвета не имеют, но когда на них падает свет, некоторые лучи отражаются и, попадая на сетчатку глаза, зрительно воспринимаются в нашем сознании как цвет. Каждый пигмент имеет определенный цвет в зависимости от способности поглощать или отражать определенные лучи солнечного спектра. На эту способность оказывает воздействие несколько факторов, включая молекулярное строение предмета и его фактуру (например, гладкий и блестящий или же шершавый и тусклый). Предметы, в основном поглощающие световые лучи, кажутся темными, предметы же, отражающие больше света, кажутся нам светлыми, создают ощущение сияния яркого блеска.

Свет – источник любого цвета, но что же такое свет? Ученые установили, что это электромагнитные волны различной длины, распространяющиеся практически с одной скоростью. Именно из-за разницы в длине волн свет может быть видимым и невидимым. Свет, который мы видим, и дает нам цветовой спектр.

Работая над картиной, необходимо учитывать, как свет влияет на изображение. Например, в разное время суток – рано утром, в полдень или вечером – предметы освещены по-разному. Для каждого времени года тоже характерно свое освещение: зимний свет холоднее, а летний – теплее.

Исаак Ньютон установил, что свет, проходя через призму, разлагается на семь различных цветов: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый (цвета радуги).

3. Группы холодных и теплых цветов.

Цвет еще нагляднее, чем форма, передает чувства. (М. Жюллиани)

Теплые цвета.

Теплые цвета – желтый, оранжевый, красный. Это цвета огня, солнца, всего двух источников света и тепла на Земле.

К группе теплых цветов относятся: желтый, желто-оранжевый, оранжевый, красный, охра, охристо-коричневый, кофейный, бордовый, красно-коричневый, темно-коричневый цвета, а также еще огромное количество оттенков. Содержащих в себе солнечные, пламенные цвета и их оттенки: желтый, оранжевый, красный.

Конечно, мы все знаем, без солнечного света и тепла не было бы жизни на Земле. Потому эти цвета олицетворяют собой понятия тепла и света не только в прямом смысле, но и в образном значении, в более широком смысле воплощают в себе добро, радость, светлые помыслы, благородство души, душевную щедрость и возвышенные чувства любви, весны, счастья прекрасные светлые мечты – вообще, все то лучшее, к чему стремится человек в жизни. Наверное, в связи с этим положительные герои сказок, фантастики, вообще литературы, а также фильмов и мультфильмов, в театральном искусстве изображаются всегда в одеждах теплых цветов.

Теплые цвета можно сравнить с образами танцующего пламени, красного закатного солнца, это и жаркие раскаленные угли, и сама жизнь, кровь, страсть; это и золотая осень, и пение соловья, а также множество сладких, сочных фруктов, восхитительных цветов – все они раскрашены солнцем в горячие оттенки. Теплые цвета в образном понимании отражают в картине особую эмоциональность, страстность, энергичность личности человека, его динамичный характер. Музыка горячих оттенков сравнима со звучанием скрипки, гитары, бубенцов, трубы, саксофона, фанфар и веселого зажигательного танца.

Существует еще одна способность теплых красок – это их притягательность в одежде, в интерьере, в природе. Они вызывают чувство уюта и покоя, гармонии, благополучия, изобилия и радости, опять же, в силу того, что они являются в прямом смысле цветами пламени, цветами света

Холодные цвета

К группе холодных цветов относятся: зеленый, зелено-синий, голубой, синий, сиреневый, фиолетовый и все остальные оттенки, имеющие в себе присутствие основных холодных цветов – зеленого, синего, фиолетового.

Эти цвета несут противоположное теплым цветам эмоциональное значение. Они олицетворяют бескрайний голубой простор небес, синюю тень, сиреневые сумерки, темно-синюю ночь, темный непроходимый лес, темно-зеленое болото и морскую бездну как в прямом, так и в живописно-образном смысле.

Холодные цвета вызывают эмоциональное ощущение холода, пустоты, бесконечности, неприкаянности, тревожной неизвестности, печали, трагичности, тени и прохлады. В связи с ночным, тeneвым происхождением холодные краски выглядят очень таинственно и загадочно.

Данные цвета используются при создании художественных образов сказочно-фантастических героев, и не всегда добрых. Это Леший – лесной царь, трехглавый Змей Горыныч, Кикимора – хозяйка зеленых болот, русалки, привидения, лесные нимфы, царство теней – царство мертвых.

Музыка этих героев всегда печальна, тревожна, взволнованна. В холодных красках слышны звуки арфы, флейты, гобоя, кларнета. Но с наступлением утра, когда в предрассветном небе тихо угасают звезды, сиренево-голубые облака расступаются, и на распростертых крыльях взлетает алая заря, в свои права вступает огромное жаркое солнце. Все ночные, фантастические герои тают и исчезают, темные колдовские чары теряют свою силу при появлении жизнеутверждающих солнечных лучей.

Теплые и холодные цвета в своем сочетании образуют радугу, ту самую, что появляется в поле или в лесу летним теплым днем после дождя.

Хроматическими цветами (греч. chromos) – называются все цвета холодной и теплой групп, что означает – цветные.

4. Ахроматические цвета

Не напрасно чистая радость и незапятнанная чистота облекаются в белые одежды, а величайшая и глубочайшая скорбь в черные – символ смерти.

Равновесие этих двух красок, возникающее путем механического смешивания, образует серый цвет. Естественно возникая таким образом, краска не может дать никакого внешнего звучания и никакого движения. И чем темнее серый цвет, тем больше перевес удушающей безнадежности. (В. В. Кандинский)

Ахроматическими цветами (от греч. achromos – «бесцветный») называют все цвета, не имеющие тепло-холодных оттенков и отличающиеся друг от друга только по степени светлости или темноты – это краски белые, серые, черные.

Краски черная, белая и их производная – серая не относятся ни к группе холодных, ни к группе теплых цветов, так как эти краски не содержат в себе оттенков пламени, оттенков тени. Они бесцветны, а потому не несут никакой

эмоциональной окраски: ни мажорной, ни минорной, то есть ни веселой, ни грустной.

Цвета белый, серый и черный лишь определяют тоновые (от греч. *ton* – «напряжение») качества окраски предметов, тоновую разницу между цветовыми оттенками окружающего нас мира, то есть степень светлости или темности того или иного цвета предмета. Однако если такой ахроматический цвет имеет хоть малейший цветовой оттенок (теплый или холодный), он уже будет считаться хроматическим, то есть цветным.

Например, если к белому, или серому, или черному (ахроматическому) цвету прибавить хоть малейшую капельку красной краски, то белый цвет уже будет нести розовый оттенок, также и серый, и черный цвета будут с розовым оттенком, значит, с этого момента ахроматические цвета – белый, серый, черный уже являются теплыми цветами, так как содержат в себе розовый – теплый оттенок.

И наоборот, если в ахроматические цвета добавить капельку холодной краски, например синей, то белый, серый и черный цвета (каждый из них) будут иметь голубой – холодный оттенок и уже будут относиться к группе холодных цветов. Говоря о быстрой переменчивости ахроматических красок – белой, серой и черной – можно вспомнить пословицу «С кем поведешься, от того и наберешься».

Краски белая, серая и черная могут попадать и в группу холодных, и в группу теплых цветов в зависимости от того, какой оттенок они в себе несут – теплый или холодный.

Отметим еще одно свойство ахроматических цветов:

- ❖ белая краска, соединяясь с любыми цветными красками, высветляет их, они теряют свою яркость и насыщенность, особую звонкость;
- ❖ серая или черная краски, соединяясь с каким-либо другими цветами, лишают все цветные краски яркости, свежести, звонкости, чистоты звучания, нарядности, то есть все цвета заметно темнеют и грязнеют.

5. Три основные характеристики цвета.

Цвет – основа для выражения мироощущения художника. (Р. И. Власова)

В живописи существует восемь **основных цветов**: желтый; оранжевый; красный; зеленый; синий; фиолетовый; белый; черный.

Смешивая эти основные краски, можно получить бесконечное множество новых цветовых оттенков.

Оттенком цвета называется плавный переход основной характеристики цвета (его качества, свойства...) в сторону усиления или ослабления.

Таким образом, оттенками основного цвета являются его различные вариации, переливы: либо это его посветление, либо потемнение, либо изменение яркости, теплоты или холодности данного цвета.

В окружающей нас природе мы достаточно часто встречаем цвета, которые очень резко и заметно отличаются друг от друга, а иной раз мы видим цветовые оттенки, настолько сближенные, что они едва различаются между собой, и т. д.

Как различить, выбрать и запомнить сложные цвета, как точно подобрать нужный цветовой оттенок и при этом не ошибиться?

В этих вопросах нам поможет правило **трех основных характеристик цвета**, по которым определяется отличие цветов друг от друга.

Первая характеристика цвета – **тоновая** (светлее – темнее).

Это характеристика степени светлости или темноты какого-либо взятого цвета.

Данная характеристика определяет, насколько один цвет светлее или темнее относительно другого, взятого нами для сравнения.

Наиболее темным цветом считается тот из цветов, который больше всех близок к самой темной краске в природе – черной.

Наиболее светлым цветом всегда является цвет, более всего близкий к самой светлой краске – к белому цвету.

Вторая характеристика цвета – **цветовая** (теплее – холоднее).

Здесь имеется в виду принадлежность данного цветового оттенка к группе холодных цветов или к группе теплых цветов, что характеризует, насколько больше или меньше одно цветовое пятно содержит в себе горячих или холодных оттенков по сравнению с другим цветовым пятном. Цветовая характеристика показывает степень горячности, теплоты или холодности каждого цветового пятна, то есть присутствие желто-красных оттенков или присутствие синих оттенков.

По словам известного русского художника В. В. Кандинского, теплота или холод краски есть вообще склонность к желтому или синему. Это различие

происходит при том, что краска сохраняет свое основное звучание, но это основное звучание становится или более материальным (то есть теплее), или менее материальным (то есть основной цвет становится чуточку холоднее). Это есть движение в горизонтальном направлении, причем при теплой краске движение на этой горизонтальной плоскости направлено к зрителю, стремится к нему, а при холодной краске удаляется от него.

Это подобно тому, как картина, написанная в желтых тонах, всегда излучает эмоциональное тепло, а картина, исполненная в синих оттенках, оставляет впечатление охлаждения.

Третья характеристика цвета – **яркостная** (яркость – приглушенность цвета).

Данная яркостная характеристика помогает определить, насколько одно цветовое пятно ярче или приглушеннее выглядит относительно другого цветового пятна.

Яркостная характеристика показывает, как вообще подан какой-либо цвет в картине – либо тихо, приглушенно (возможно, это красочное пятно состоит из многих оттенков, или имеет примеси грязных оттенков, или разбелено белой краской), либо же цветовое пятно преподнесено чисто, свежо, ярко, звонко, что называется, открыто.

Самое предельно яркое, открытое, громкое звучание цвета красок мы можем наблюдать, открыв пластмассовые стаканчики (тюбики) только что купленных новых художественных красок. Поэтому чтобы в период всей творческой работы сохранить эту яркостную характеристику цвета новых красок в первоначальной чистоте, необходимо чистой палочкой отложить нужное количество краски из стаканчика (или тюбика) себе на палитру и уже на палитре продолжать работать с этой краской.

6. Заключение.

Когда цвет точен, линия рождается сама собой. (Э. Делакруа).

Многие начинающие художники достаточно уверены в том, что они хорошо и ясно видят цвет, но это их большое заблуждение. Можно привести следующее сравнение: каждый из нас, услышав красивую мелодию, может повторить её голосом, возможно, даже очень точно, но подобрать и исполнить на клавишах музыкального инструмент, фортепиано может не каждый, а только профессионал – тот, кто обучался музыке и в процессе обучения уже получил хорошие навыки, то есть точно слышит и знает соответствие каждого услышанного звука в природе определенной клавише инструмента и ноте в музыке.

Так и художник в процессе обучения должен получить крепкие навыки точного подбора и нахождения соответствия увиденного в природе цветового пятна производственным краскам, диапазон которых, кстати, всегда будет слишком скуп и мал по сравнению с цветовым великолепием и многообразием, которое дарит нам природа.

Литература:

1. Уильям Ф.Пауэлл. Разберемся в цветовой гамме. Москва, АСТ Астрель, 2006;
2. Визер В. В. Живописная грамота. Система цвета в изобразительном искусстве. ООО «Питер пресс», 2007.