

Приёмы применения цвета

Р. Флореску,
художник-педагог высшей дидактической категории

Приёмы колорита

Основное назначение приёмов колорита — создание необходимой гаммы согласно замысла по всей плоскости (всему пространству/объёму) формата (изделия).

Всего пять приёмов колорита. Рассмотрим схематически каждый из них не только по структуре, но и по функции, предназначению (см. табл. 23¹).

Примечание: Предлагаются цветовые формулы, которые помогут педагогам, родителям и детям применять приёмы колорита.

Таблица 23

Модели применения приёмов колорита		
№ п/п	Название приёма колорита	Функция приёма колорита
1.	Введение преобладающего цветового/светового тона	Синтез колорита с доминирующим цветом/светом (В формат плоскости и/или пространства вводится тон, занимающий по площади лидирующее положение по отношению к другим тональностям)
2.	Введение контрастного цветового/светового тона: <ul style="list-style-type: none">● Введение двух контрастных цветов/светов● Введение комплекса противоположных цветовых/световых пар	Создание колорита с резким противопоставлением цвета/света
3.	Введение преобладающих «холодных» тонов	Создание впечатления холодного колорита, т.е. такой цветовой гаммы, благодаря которой зрителю кажется произведение «леденящим» сердце и чувства, уносящим в просторы космоса и размышлений (в произведение вводятся «холодные» цвета, занимающие по площади лидирующее положение по отношению к другим)
4.	Введение преобладающих «тёплых» тонов	Создание колорита, состоящего из тёплой гаммы цветов/светов, вызывая в зрителе чувство любви, сердечной доброты, повышая активность жизни (в произведение вводятся «тёплые» цвета, занимающие по площади главенствующее положение по отношению к другим)
5.	Введение контрастных «тёплохолодных» тонов <ul style="list-style-type: none">● Введение двух «тёплохолодных» контрастных цветов● Введение комплекса «тёплохолодных» контрастных цветов	Даёт возможность создать контрастный колорит произведения из «тёплых» и «холодных» цветов

¹ Здесь и далее сохранена авторская нумерация таблиц.

1. а. Цветовой и световой тон = цвет + нейтральный цвет.

1. б. Световой тон = серый + нейтральный цвет.

1. в. Светлонасыщенность = цвет + белый.

1. г. Пары контрастных цветов (см. прим. № 7.2., раздел «простая цветовая модель», при котором каждому главному цвету соответствует противоположный дополнительный цвет):

- Красный и зелёный
- Синий и оранжевый
- Жёлтый и фиолетовый
- Чёрный и белый

1. д. Холодные тона = цвет + «ощущение холода».

1. е. Тёплые тона = цвет + «ощущение тепла».

1. ж. Хроматические цвета = все цвета, кроме нейтральных.

Задание: Ребятам можно предложить выполнение картины (или объёмно-пространственной композиции) пятнами согласно назначения приёмов колорита, чтобы чувство восприятия цвета фиксировалось конкретным знанием, — закреплялся навык.

Результат: Обучаемых следует подвесить к свободному владению «азбукой цветовой гармонии» через работу красками, мелками, фломастерами, цветной бумагой (или самоклеющейся плёнкой).

Приёмы получения цвета

Основное назначение этих приёмов — создание цветовой гаммы с помощью главных (основных) цветов.

Примечание: Вспомним «цветовую азбуку», состоящую из главных, нейтральных (ахроматических) и получения дополнительных цветов.

1. Главные (основные) цвета:

синий, жёлтый, красный.

2. Нейтральные цвета: чёрный, белый, серый.

3. Получение (дополнительных) цветов по формулам:

Красный + синий = фиолетовый.

Красный + жёлтый = оранжевый.

Синий + жёлтый = зелёный.

Чёрный + красный = коричневый.

Чёрный + белый = серый.

Примечание: (См. примечание 1. г. приёмов колорита, — и сопоставьте контрастные пары цветов, берущихся из данной простой цветовой модели).

Таблица 24

Краткая таблица приёмов «цветонастроения»,

Цвет и гамма	Расстояние	Масса	Температура	Светлота или яркость
1	2	3	4	5
1. Красный	Очень близкий	Тяжёлый	Горячий	Яркий
2. Оранжевый	Близкий	Лёгкий	Тёплый	Слепящий
3. Жёлтый	Приближающийся	Лёгкий	Тёплый	Яркий, лучеподобный, струящийся
4. Зелёный	Нейтральный	Неопределённый	Нейтральный	Спокойный

Простая цветовая модель	
Чёрный	Белый
	Красный
Фиолетовый	Оранжевый
Синий	Жёлтый
	Зелёный

Задание: Ребята играют цветовыми пятнами на бумаге кистью и гуашевыми красками под руководством педагога (родителя). Тип задания может быть любым, например, работа только двумя цветовыми пятнами — красным и синим, с целью получения нюансов фиолетового.

Результат: Важно, чтобы ребята могли быть способны свободно владеть основной палитрой красок: главными и полученными (основными и дополнительными), хроматическими и ахроматическими (нейтральными) цветами. Обучаемые должны не только знать названия цветов, но и их оттенки (светлые и тёмные). Желательно, чтобы на первых порах цветовая гамма учебных работ состояла не более чем из трёх цветов.

Приёмы «цветонастроения»

Основное назначение приёмов «цветонастроения» (сравните с ПФ «Изменение

цвета» № 5.11 см. ПТ. 2006. № 5) — способность вызывать в зрителе психофизическое и физиологическое настроение в зависимости от доминирующего цвета и/или цветовой гаммы.

В данном пособии приводится краткая таблица европейского «цветонастроения» (см. табл. 24). Воздействие цвета на зрителя восточных и африканских цивилизаций (см. табл. 25 и 26) здесь даётся для общего ознакомления с целью выявления отличий между нашим уровнем цветовосприятия от других культур, умением быть понятым зрителем неевропейской эстетики.

Задание: Ребятам можно предложить задания, рассчитанные на интуитивное восприятие цвета. Например, что тяжелее — красный или чёрный цвета? Почему? Какой цвет нежнее — розовый или оранжевый? Почему? И т.д.

Результат: Обучаемые должны знать не только названия основных и дополнительных цветов, приёмы смешения красок, контрастные и сближенные, тёплые и холодные, светлые и тёмные цвета, тональность разных цветов, но и должны быть способны чувствовать их психологическое настроение в зависимости от местных условий страны, её культуры.

ориентирующаяся на европейского зрителя и художника

Движение	Психологическое воздействие	Символика
6	7	8
Активный, динамичный	Тревожный, полный достоинства, страстный	Страстная любовь, власть, огонь, война
Динамичный, подвижный	Увлекающий, эротичный, аппетитный	Наслаждение, праздник, великолюдие, благородство
Подвижный, но эфемерный	Весёлый, беспечный, живой	Жизненность
Инертный, статичный, но живой	Нежный, спокойный	Мир, покой, женская любовь, спасение

ПРИЁМЫ ОБУЧЕНИЯ

1	2	3	4	5
5. Голубой	Удаляющийся	Лёгкий	Прохладный	Бледный
6. Синий	Далёкий	Тяжёлый	Очень холодный	Тёмный
7. Фиолетовый	Далёкий	Тяжёлый	Холодный	Затемнённый
8. Розовый	Приближающий	Лёгкий	Тёплый	Светлый
9. Коричневый	Очень близкий	Тяжёлый	Тёплый	Тёмный
10. Чёрный	Далёкий	Тяжёлый	Холодный	Мрачный
11. Серый	Удаляющийся	Неопределённый	Холодный	Затемнённый, тусклый
12. Белый	Близкий	Лёгкий	Прохладный	Очень светлый
13. Золотистый	Близкий	Лёгкий	Тёплый	Лучеподобный, яркий
14. Зелёный и фиолетовый	Нейтрально-далёкие	Неопределённо-тяжёлые	Противоречиво-холодные	Тёмно-спокойные

Таблица 25

Краткая таблица приёмов «цветонастроения»,

Цвет и гамма	Расстояние	Масса	Температура	Светлота или яркость
1. Оранжевый	Нейтральный	Неопределённый	Тёплый	Спокойный
2. Голубой	Далёкий	Лёгкий	Холодный	Яркий
3. Белый	Далёкий	Лёгкий	Прохладный	Светлый
4. Чёрный	Близкий	Лёгкий	Прохладный	Спокойный

Таблица 26

Краткая таблица приёмов «цветонастроения»,

Цвет и гамма	Расстояние	Масса	Температура	Светлота или яркость
1. Красный	Далёкий	Тяжёлый	Нейтральный	Мрачный
2. Золотисто-жёлтый	Близкий	Лёгкий	Тёплый	Лучеподобный
3. Белый	Близкий	Лёгкий	Тёплый	Очень светлый
4. Чёрный	Близкий	Лёгкий	Прохладный	Спокойный
5. Зелёный св.	Нейтральный	Лёгкий	Тёплый	Яркий
6. Синий	Близкий	Тяжёлый	Горячий	Яркий
7. Коричневый	Близкий	Лёгкий	Тёплый	Струящийся
8. Жёлтый и красный	Близкие	Лёгкие	Тёплые	Яркие

6	7	8
Пассивный, спокойный	Спокойный, воздушный	Чистота, разум, постоянство, нежность
Застывший	Строгий, отдаляющий, таинственный	Космическое пространство
Спокойный, непознаваемый	Важный, таинственный	Мудрость, зрелость, высший разум
Подвижный	Мечтательный, несущий надежду, беззаботный, доверительный	Влюблённость, молодость, женственность
Статичный	Унылый, спокойный	Старость
Неподвижный, замерший	Печальный, грустный, траурный	Прах, траур, смерть
Статичный	Вызывающий меланхолию	Печаль, грусть, неустроенность
Успокаивающий	Целомудренный, невинный, благородный	Дающий всему начало, материнство, непорочность
Динамичный и эфемерный	Таинственный	Царственность, божественность
Статично-непознаваемые	Безысходность	Нереальность, демоничность

ориентирующаяся на восточного зрителя и художника

Движение	Психологическое воздействие	Символика
Статичный	Спокойный	Мир, покой
Непознаваемый	Божественность, духовность	Высший разум
Неподвижный	Бессмертие и долголетие духовное	Смерть земная
Успокаивающий	Чистота и невинность	Торжество

ориентирующаяся на африканского зрителя и художника

Движение	Психологическое воздействие	Символика
Неподвижный	Печаль, грусть	Траур, смерть, война и бедствие
Динамичный	Живой	Вечность жизни, благосостояние
Подвижный	Радость	Непорочность, победа
Успокаивающий	Чистота	Торжество и невинность
Подвижный	Жизнерадостность	Плодородие и новизна
Активный	Страстный	Любовь
Подвижный	Весёлый	Торжество
Динамичные	Живые	Торжество силы и жизни