

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Детская художественная школа №2»
города Набережные Челны

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

**к учебному разделу
«Основы цветоведения»**

**по предмету «Прикладной дизайн»
для учащихся ДХШ 1 года обучения (10 лет)**

Автор: Хамидуллина Оксана Ринатовна
преподаватель Прикладного дизайна ВКК

2021 год

АННОТАЦИЯ

*место темы (урока, раздела) в программе по какому предмету;
на кого ориентирована;
кому может быть полезна;*

Методические рекомендации разработаны к разделу «Основы цветоведения» дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы по учебному предмету «Прикладной дизайн». Рекомендации могут быть актуальны для педагогов дополнительного образования, преподавателей художественных школ и школ искусств. Ориентированы на учащихся ДХШ, ДШИ, изостудий первого года обучения (7-10 лет).

ВВЕДЕНИЕ

*актуализация, постановка проблемы;
цели, задачи, основные понятия;
можно обозначить последовательность, преемственность, системность,
межпредметную интеграцию (при наличии);
ожидаемые результаты.*

На учебных занятиях декоративно-прикладного в работе с цветом актуальной становится задача не по точной передаче реалий окружающего мира, как в живописи, а возможность выражения творческого отношения к объектам, явлениям, событиям через авторское преобразование цвета и определение цветосочетаний. Главное средство передачи объема на плоскости – это градация его светотени: блик, свет, полутьма, рефлекс, собственная и падающая тени – на уроках прикладного дизайна претерпевают процесс стилизации – отказ, упрощение, трансформация. Кроме того, цвет и цветосочетания в творческих работах приобретают символическое звучание. Можно говорить о том, что на уроках прикладного дизайна через трансформацию объемно-пространственных и материальных характеристик изображаемых предметов, рождается их творческая интерпретация.

В свете выше сказанного, в методических рекомендациях представлен последовательный ряд заданий, направленных не только на развитие исполнительского (технического) аспекта работы с цветом, но и на освоение и творческое преобразование основополагающих принципов, лежащих в основе цветоведения.

Методические рекомендации представлены в ракурсе учебных заданий, построенных на изучении и освоении учащимися принципов работы с цветом в условиях работы «гуашевыми колерами». Работа «гуашевыми колерами» предполагает:

- отказ от использования чистых цветов (важно создание учащимися своих авторских оттенков и тональных звучаний цвета);
- создание однородного замеса красочного материала необходимого объема и консистенции, позволяющей выполнить качественную выкраску определенному количеству плоскостей в рисунке;

- четкая и аккуратная работа на формате («укрывистость» гуашевого слоя и четкость границ выкрашиваемых плоскостей изображения – работа должна быть похожа на аппликацию).

Цель: содействие эстетическому развитию обучающихся в условиях освоения ключевых аспектов и принципов работы с цветом в ракурсе различных учебных заданий.

Задачи:

- формирование представления о специфике и особенностях построения цветового решения декоративных и абстрактных композиций, относящихся к категориям прикладного дизайна;

- формирование представления об аспектах психофизиологического восприятия и влияния цвета на человека;

- содействие освоению обучающимися принципов создания гармоничных цветовых сочетаний для решения учебных или творческих задач;

- совершенствование исполнительских навыков работы различными художественными материалами в процессе создания выразительных цветовых решений для передачи определенных эмоциональных состояний или явлений.

Основные понятия:

- цветовой тон;

- основные, составные и сложные цвета;

- теплая, холодная цветовая гамма;

- светлота и насыщенность цвета (разбеленные, насыщенные, приглушенные, затемненные цвета);

- контрастные (комплементарные) и нюансные (родственные) цветовые гармонии;

- цветовой колер;

- выкраска, отмывка.

Ожидаемые результаты:

- освоение принципов работы по созданию выразительных цветов и гармоничных цветовых сочетаний в решении учебных и творческих задач;

- готовность к работе с абстрактно-ассоциативной композицией по передаче эмоциональных состояний через характер линий, композиционного и цветового решения;

- высокий исполнительский уровень в работе с гуашью.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

учебные задания, темы, кол-во часов;

цели и задачи;

рекомендации, примечания;

по необходимости ссылки на дополнительные материалы, интернет ресурсы (работы художников, литературу и т.п.)

Тема 1: Цветной натюрморт (4 часа)

Цель и задачи: развитие способности к цветовосприятию и умению создавать на основе основных цветов составные и сложные цвета, обеспечив плавный переход оттенка в соответствии с цветовым кругом: от красного к желтому через желто-оранжевые, оранжевые и красно-оранжевые, от желтого к синему через желто-зеленые, зеленые и сине-зеленые, от синего к красному через сине-фиолетовые, фиолетовые и красно-фиолетовые.

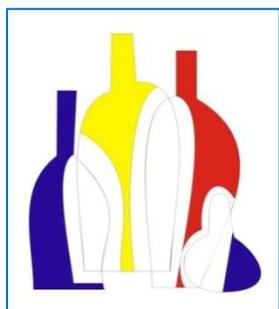

Задание:

Задание на получение дополнительных и составных цветов

- составить композицию натюрморта из 3-4-х стилизованных предметов, используя прием стилизации «оверлеппинг» и членение линий на плоскости (обратить внимание на выразительность композиционной организации плоскостей на формате);
- выполнить выкраску организованных плоскостей (плоскостей предметов, плоскостей пересечения и членения) гуашевыми колерами по принципу: предметы – основной цвет, плоскость пересечения – составной цвет, плоскость членения – сложный цвет, полученный путем смешения основного и составного;
- обеспечить плавный переход и качественную выкраску гуашевыми колерами;
- дать творческую интерпретацию композиции посредством декора.

Выкраска предметов в основные цвета
(красный, синий, желтый)

Выкраска плоскостей пересечения в составные цвета
(оранжевый, зеленый, фиолетовый)

Выкраска плоскостей преломления в сложные цвета (сине-зеленый, желто-зеленый, желто-оранжевый, красно-оранжевый, сине-фиолетовый, фиолетово-синий)

Примечания:

Основные цвета – цвета, которые нельзя получить при смешении других цветов, а при их смешении получаются все остальные:

- составные цвета, получаются при смешении двух основных:
фиолетовый, зеленый, оранжевый;

- сложные цвета получаются за счет смешения основных и составных цветов в разных пропорциях и вариациях в насыщенности и светлоте.

Оверлеппинг – прием, метод, способ изображения, заключающийся в частичном совпадении или наложении одной формы на другую. При этом ослабляется пространственный эффект, важным становятся взаимоотношения форм-плоскостей. Действие оверлеппинга можно усилить за счет введения тональных или цветовых контрастов в местах наложения одного объекта на другой. Эта задача требует аналитической проработки возможных вариантов для сохранения цельности в композиции.

Тема 2: Дремучий лес (4 часа)

Задание на охлаждение цвета через фиолетовый

Цель и задачи: содействие освоению обучающимися ключевых принципов стилизации – «оверлеппинг» и «членение линией на плоскости», формированию представления о теплохолодности цвета и умения работы гуашевыми колерами в процессе изменения характеристики цвета в сторону его высветления и охлаждения.

Задание:

На формате А4 составить композицию из стилизованных крон деревьев, используя прием стилизации «оверлеппинг» и «членение» линией на плоскости. Важно обеспечить выразительную композиционную организацию плоскостей на формате. В работе гуашью, необходимо «охлаждать» тон хроматического цвета (параллельно он утемнится):

- выполнить выкраску организованных плоскостей гуашевыми колерами по принципу плавного перехода: от яркого цвета в

сторону его охлаждения, через добавление фиолетового – для крон деревьев;

- на высветление цвета, через добавление белил – для фона;
- необходимо обеспечить плавный переход от яркого чистого цвета к другим его звучаниям, выполнив качественную выкраску.

Примечания:

Монохромные — цвета, имеющие одно название, но разную светлоту, то есть переходные тона одного цвета: от темного до светлого. Помним, что добавление черной краски не приближает цвет к холодному звучанию. Например, получая темно-красный цвет за счет черного, мы приближаем его к нейтральному звучанию, но он не становится холодным.

Тема 3: Монохромная композиция (4 часа)

Задание на приглушение, высветление и затемнение цвета

Цель и задачи: развитие навыка работы с тоном в условиях монохромной композиции.

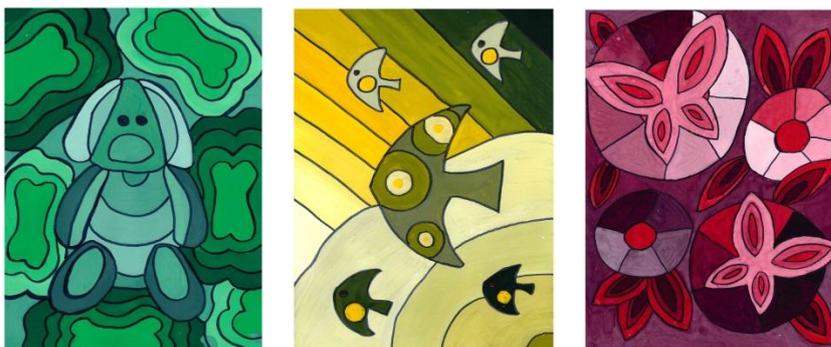
Задание:

На формате А4 выполнить стилизованную композицию любой тематики на основе приема «членение линией на плоскости». Характер композиции определяет ритм плоскостей, позволяющий на этапе работы в цвете дать тональную растяжку определенному цвету. Важно акцентировать внимание на плавном переходе цвета из тона в тон (тональная растяжка цвета); на присутствии в работе светлых, темных, ярких и приглушенных тонов. Акцентировать внимание на качестве исполнения гуашевой выкраски (четкость и укрывистость красочного слоя).

Примечания:

Монохромная композиция строится на одном цвете и его тональной градации, от светлого до темного звучания с включением приглушенных тонов.

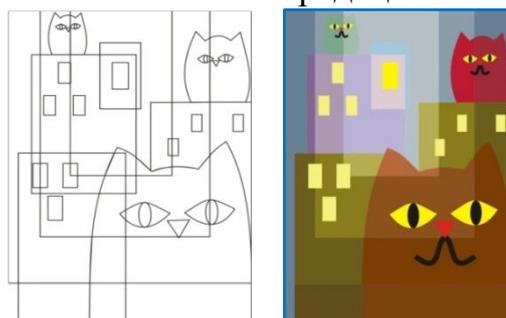
Разбеленный цвет – чистый цвет с добавлением белил. Приглушенный цвет – цвет с добавлением серого. Зачерненный цвет – цвет с добавлением черного.

Тема 4: Иллюзия свечения (4 часа)

Задание на создание сложных цветов и их тональная градация

Цель и задачи: развитие умения создания сложных цветов и отработка навыка по организации плавного перехода цвета от светлого звучания к темному.

Задание:

На формате А4 выполнить стилизованную композицию любой тематики на основе приемов «оверлеппинг» и «членение линией на плоскости». Характер композиции определяет ритм плоскостей, позволяющий на этапе работы в цвете дать тональную растяжку определенному цвету: в композиции должны присутствовать один или несколько «источников света» - желтый цвет, от которых, в виде градации цвета по тону, необходимо создать иллюзию освещения (переход от разбеленного к зачерненному цвету, через насыщенные и приглушенные градации). Важно акцентировать внимание на плавном переходе цвета из тона в тон. Акцентировать внимание на качестве исполнения гуашевой выкраски.

Примечания:

Разбеленный цвет – чистый цвет с добавлением белил. Приглушенный цвет – цвет с добавлением серого. Зачерненный цвет – цвет с добавлением черного.

Тема 5: Разрушение геометрической формы (5-6 часов)

Задание и разрушение формы через цветовой и тональный контраст

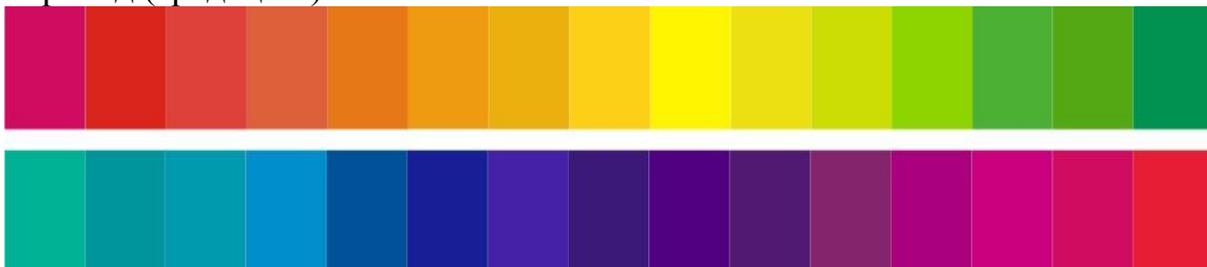
Цель и задачи: содействие отработке навыка работы с гуашевыми колерами по организации плавного перехода одного основного цвета, например, желтого, в другой, например, красный, через составные цвета желто-оранжевой и оранжево-красной гаммы.

Формирование умений конструирования из бумаги простейших геометрических тел: куб, пирамида, призма. Освоение принципов и способов визуального разрушения геометрической формы посредством цвета и цветовых сочетаний.

Задание:

1. Разделив формат А3 на 8 равных частей, выкрасить каждую часть в цвет, соответствующий цветовой растяжке из разных оттенков составных цветов, находящихся между двумя или тремя основными цветами, например: желтый – желто-оранжевый – оранжево-желтый – оранжевый – оранжево-красный – красно-оранжевый – красный. Обеспечить плавный переход (градиацию)

2. На формате А3 составить развертку куба, призмы или пирамиды.

3. Склеить геометрическую форму.

4. Используя гуашевые выкраски, в технике аппликации, визуально – создать иллюзию – разрушения геометрической формы: использовать контрастные цвета, избегать подчинения направляющим, организующим внешний вид геометрической формы.

5. Акцентировать внимание на четкости и аккуратности исполнения.

Примечания:

Основные понятия: форма, грань, ребро, вершина, развертка (линия сгиба, клапан для склеивания развертки) основные цвета, родственные цвета, составные цвета.

Развертка – комплекс геометрических плоскостей по форме, пропорциям, размерам и взаиморасположению соответствующий форме многогранника.

Тема 6: Абстрактно-ассоциативная композиция – итоговая работа (5 часов)

Задание на применение сформированных ЗУН в новых условиях

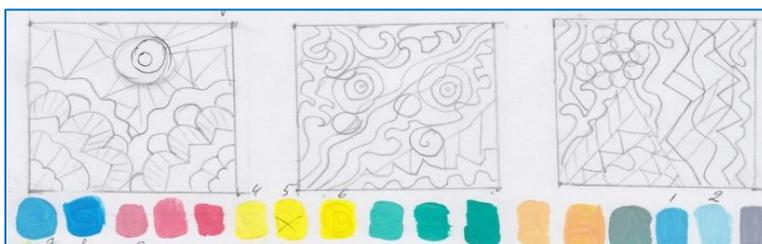
Цель и задачи:

- Развитие абстрактно-ассоциативного типа мышления у обучающихся: способность к выражению эмоционального состояния, настроения посредством характера выразительных средств, композиционных решений, цветовой гаммы.
- Содействие применению ранее сформированных ЗУН по приемам стилизации: оверлеппинг, членение линией на плоскости.
- Отработка навыка работы в технике выкраски колерами.

Задание:

- на формате А4 вычертить квадрат 15*15 для итоговой работы в верхней части листа и три квадрата 5*5, для поисков, в нижней части листа;
- в квадратах малого формата выполнить поиски в карандаше на тему «Время года», используя приемы стилизации: оверлеппинг, членение линией на плоскости;
- через характер композиционного решения и характер выразительных средств композиции передать холод, скованность, суровость холодного времени года и тепло, безмятежность, легкость, радость теплого времени года;
- интерпретировать выбранное время года в определённой цветовой гамме, подчеркнув и гармонизировав композиционное решение;
- акцентировать внимание на качественной работе с колерами по созданию выразительных сложных цветов и их нюансной градаций о тону или оттенку, их гармоничной композиционной организации.

Примечания:

Гармония контрастных цветов – сочетание цветов противостоящих друг другу в цветовом круге.

Гармония родственных цветов – сочетание цветов, расположенных в интервале $1/4$ - $1/8$ цветового круга.

Гармония родственно-контрастных цветов – сочетание цветов, расположенных в соседних четвертях цветового круга.

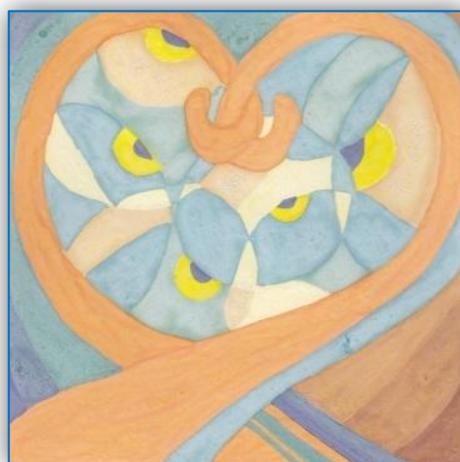
Гармония двух родственных и одного контрастного цвета. Цвета расположены в углах равнобедренного треугольника, вписанного в круг.

Гармония двух родственно-контрастных цветов и цвета, контрастного к цветовому тону, находящемуся между ними в круге. Цвета расположены в углах равностороннего треугольника, вписанного в цветовой круг.

Законы и принципы композиции – статика-динамика, открытая и замкнутая композиция, центр композиции (один центр, один главный – несколько второстепенных, отсутствие центра), ритм в композиции

Выразительные средства композиции – точка, линия, пятно

Принципы построения цветосочетаний – холодная и теплая гамма, монохромная гамма, родственная, контрастная, контрастно-родственная цветовая гармония.

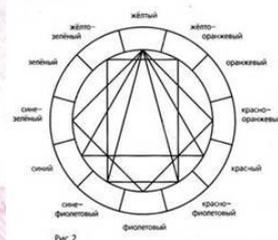
ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочные материалы

Принципы составления гармоничных цветовых сочетаний

Цвета, которые соединяются в цветовом круге с помощью равносторонних и равнобедренных треугольников, квадратов и прямоугольников, образуют гармоничные цветовые сочетания.

На основе этого какие варианты цветовых сочетаний можно подобрать, например, к оранжевому цвету:

1. диаметрально противоположный оранжевому – синий

2. равносторонний треугольник: оранжевый, зелёный и фиолетовый

3. равнобедренный треугольник: оранжевый, желтый и красный

4. другой равнобедренный треугольник: оранжевый, желто-зеленый и красно-фиолетовый

5. следующий равнобедренный треугольник: оранжевый, сине-фиолетовый, сине-зелёный

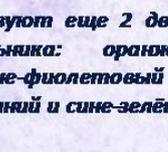
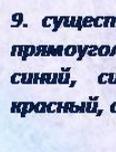
6. самый маленький равнобедренный треугольник, с соседними цветами: оранжевый, желто-оранжевый, красно-оранжевый

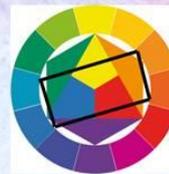
7. квадрат состоит из оранжевого, синего, красно-фиолетового и желто-зеленого

8. прямоугольник получится из оранжевого, красного, зеленого и синего

9. существуют еще 2 два варианта для вписанного прямоугольника: оранжевый, оранжево-желтый, синий, сине-фиолетовый и оранжевый, оранжево-красный, синий и сине-зелёный

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. <https://photodrum.com/teoriya-tsvetovoj-garmonii/>
2. http://beauty.net.ru/public/tipy_tsvetovykh_garmoniy_i_printsipy_ikh_postroeniya/
3. <http://urokizo.ru/tsvetovedenie/osnovyi-koloristiki-tsvetovaya-kompozitsiya/>