

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВОЛОГОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра «Архитектура и градостроительство»

О С Н О В Ы

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

*Методические указания к практическим занятиям
для студентов 1 курса*

Часть 2

Факультет инженерно-строительный

Направление подготовки 270100.62 Архитектура

Квалификация (степень) бакалавр

**Вологда
2013**

УДК 75.01(076)

Основы профессиональных коммуникаций: методические указания к практическим занятиям для студентов 1 курса. Часть 2.– Вологда: ВоГТУ, 2013. – 8 с.

Методические указания разработаны в соответствии с рабочей программой по дисциплине «Основы профессиональных коммуникаций 2» и адресованы студентам первого курса инженерно-строительного факультета по направлению подготовки 270100.62 Архитектура квалификация (степень) бакалавр для выполнения текущих практических заданий. Методические указания изложены в соответствии с последовательностью выполнения практических заданий. Раскрыты современные требования к колористическому изображению и цветовому решению изображаемых в работах объектов.

Утверждено редакционно-издательским советом ВоГТУ

Составитель Т.А. Глибкина, ст. преподаватель

Рецензент Г.К. Парфенов, архитектор, член Союза Архитекторов России

ВВЕДЕНИЕ. ЦВЕТОВАЯ ГАРМОНИЯ

Цветовая гармония – важнейшее средство художественной выразительности в живописи наряду с композицией, рисунком, перспективой, светотенью, фактурой и т.д.

Термин «гармония» происходит от греческого слова, что означает созвучие, согласие, противоположность хаосу и является философско-эстетической категорией, означающей высокий уровень упорядоченного многообразия; оптимальное взаимосоответствие различного в составе целого, отвечающее эстетическим критериям совершенства, красоты.

Цветовая гармония в живописи — это согласованность цветов между собой в результате найденной пропорциональности площадей цветов, их равновесия и созвучия, основанного на нахождении неповторимого оттенка каждого цвета.

Между различными цветами картины существует очевидная взаимосвязь, каждый цвет уравнивает или выявляет другой и два цвета вместе влияют на третий. Изменение одного цвета приводит к разрушению колористической, цветовой гармонии художественного произведения и вызывает необходимость изменять все остальные цвета.

Цветовая гармония в структуре живописного произведения имеет также содержательную обоснованность, выявляет творческий замысел автора. Например, Ван Гог писал: «В моей картине «Ночное кафе» я пытался показать, что кафе — это место, где можно погибнуть, сойти с ума или совершить преступление. Словом, я пытался, сталкивая контрасты нежно-розового с кроваво-красным и винно-красным, нежно-зеленого и веронеза с желто-зеленым и жестким сине-зеленым, воспроизвести атмосферу адского пекла, цвет бледной серы, передать демоническую мощь кабака-западни».

Физики и художники всегда стремились привести все многообразие цветов видимого мира в систему и благодаря систематизации определить закономерности гармонических сочетаний цветовых тонов.

Первая попытка привести цвета в систему принадлежала Исааку Ньютону. Цветовая система Ньютона — это цветовой круг, составленный из семи цветов — красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего, фиолетового.

Позднее к спектральным цветам добавили пурпурные цвета, которых нет в спектре, получив их смещением двух крайних цветов спектра — красного и фиолетового.

Цвета красно-желтой части круга называли теплыми, а голубовато-синей части круга — холодными. В этом заключалась первая попытка гармонизации цветов.

1. АППАРАТ РУДОЛЬФА АДАМСА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГАРМОНИЧНЫХ ЦВЕТОВЫХ СОЧЕТАНИЙ

В 1865 году художник Рудольф Адамс изобрел аппарат для определения гармонических цветовых сочетаний — «хроматический аккордеон». Цветовой аккордеон Адамса состоял из цветового круга, разделенного на 24 сектора, а каждый из секторов был разделен на 6 степеней по светлоте.

К цветовому кругу были изготовлены пять шаблонов, в которых были симметрично вырезаны 2, 3, 4, 6 и 8 отверстий по размерам секторов. Передвигая шаблоны с отверстиями, можно было получать различные цветовые комбинации, которые Адамс назвал «симметричными аккордами». При этом Адамс считал, что эти аккорды, не обязательно могут получиться гармоничными, однако являются основанием для выбора различных гармонических сочетаний цветовых тонов.

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЦВЕТОВОЙ ГАРМОНИИ

Цветовой аккордеон Р. Адамса

Основные принципы цветовой гармонии Адамс сформулировал следующим образом:

1. В гармонии должны быть заметными по крайней мере первоначальные элементы многообразия цветовой области: красный, желтый и синий. Будь они неразличимы, как это было бы в черном, сером или белом цвете, то было бы единство без многообразия, то есть количественное отношение красок.
2. Многообразие тонов должно достигаться также через разнообразие светлого и темного и через изменения в цвете.
3. Тона должны находиться в равновесии таким образом, чтобы ни один из них не выделялся. Этот момент охватывает качественные отношения и составляет цветовой ритм.
4. В больших комбинациях цвета должны по порядку следовать друг за другом так, чтобы естественная связь по степени их родства имела место, как в спектре или радуге. В следовании тонов выражается движение мелодии цветового единства.
5. Чистые краски следует применять экономно из-за их яркости и лишь в тех частях, на которые глаз в первую очередь должен быть направлен.

Теория гармонических цветовых сочетаний Адамса имела ценность для практики как живописи, дизайне, так и оформления архитектурных объектов.

Большой интерес для архитекторов и дизайнеров, представляет теория гармонических сочетаний цветовых тонов, разработанная В. М. Шугаевым.

3. ВИДЫ ГАРМОНИЧЕСКИХ СОЧЕТАНИЙ

В.М. Шугаев систематизировал различные виды гармонических сочетаний цветовых тонов и привел их к Основным четырем видам:

- 1) сочетания родственных цветов;
- 2) сочетания родственно-контрастных цветов;
- 3) сочетания контрастных цветов;
- 4) сочетания нейтральных в отношении родства и контраста цветов.

Автор подсчитал 120 возможных гармонических цветовых сочетаний для 16-членного круга при трех промежуточных цветах, трех интервалах между главными цветами.

В.М. Шугаев считал, что гармонические цветовые сочетания можно получить в трех случаях:

- 1) если в гармонируемых цветах присутствует равное количество главных цветов;
- 2) если цвета имеют одинаковую светлоту;
- 3) если цвета имеют одинаковую насыщенность.

Два последних фактора играют существенную роль в гармонизации цветов, но не являются основными, а лишь усиливают взаимовлияние цветов, обеспечивая более тесную гармоничную связь между ними. И наоборот, чем больше различны цвета отличаются один от другого по светлоте, насыщенности и цветовому тону, тем труднее они гармонируются. Исключение составляют дополнительные цвета. Гармоничность дополнительных цветов подтверждается многочисленными примерами в живописи и декоративно-прикладном искусстве.

В.М. Шугаев следующим образом определял цветовую гармонию. Цветовая гармония есть цветовое равновесие, цветовая уравновешенность. Здесь под цветовым равновесием (в первую очередь двух цветов) понимается такое соотношение и такие качества их, при которых они не кажутся чуждыми один другому и ни один из них не преобладает излишне». «К гармоническим относятся сочетания, производящие впечатление колористической цельности, взаимосвязи между цветами, цветовой уравновешенности, цветового единства». И.Н. Стор предлагает новую теорию гармонических сочетаний цветовых тонов.

Группы гармонических сочетаний родственных цветов. Гармонические сочетания родственных цветов можно получить, сочетая цвета, расположенные по сторонам треугольника и находящиеся в интервале между основным и промежуточным цветами.

Используя в качестве модели расположения цветов треугольник, можно получить шесть групп гармонических сочетаний родственных цветов, которые включают следующие цвета:

- 1) желто-оранжевый;
- 2) оранжево-красный;
- 3) красно-фиолетовый;
- 4) сине-фиолетовый;
- 5) сине-зеленый;
- 6) желто-зеленый.

5. Группы ГАРМОНИЧЕСКИХ СОЧЕТАНИЙ

Группы гармонических сочетаний родственно-контрастных цветов. Сочетания родственно-контрастных цветов можно получить, сочетая цвета, расположенные в половине треугольника, разделенного биссектрисой, так как на конце биссектрисы лежит промежуточный цвет, дополнительный к основному.

Используя модель расположения цветов в треугольнике, можно получить шесть групп родственно-контрастных цветов, включающих следующие цвета:

- 1) желто-фиолетовый - красный - оранжевый;
- 2) 2) желто-фиолетовый - синий - зеленый;
- 3) синий - оранжевый - красный - фиолетовый;
- 4) синий - оранжевый – желтый - зеленый;
- 5) красный - зеленый - желтый - оранжевый;
- 6) красный - зеленый – синий - фиолетовый.

К сочетаниям родственно-контрастных цветов можно отнести сочетания трех цветов – одного основного и двух промежуточных, расположенных по двум сторонам треугольника. По отношению к основному промежуточные цвета являются родственными, а между собой – контрастными. Это следующие триады родственно-контрастных цветов:

- 1) желтый — зеленый — оранжевый;
- 2) красный — оранжевый — фиолетовый;
- 3) синий — зеленый — фиолетовый.

Эти триады родственно-контрастных цветов входят как составной элемент в перечисленные выше шесть групп родственно-контрастных цветов и могут называться лишь подгруппами.

Группы гармонических сочетаний контрастных цветов. Гармонические сочетания контрастных цветов можно получить, проведя биссектрисы из всех углов треугольника. На концах биссектрис лежат взаимодополнительные цвета к основным.

Используя модель расположения цветов в треугольнике, можно получить три группы гармонических сочетаний контрастных взаимодополнительных цветов, включающие следующие цвета:

- 1) желтый — фиолетовый;
- 2) красный — зеленый;
- 3) 3) синий — оранжевый.

Группы гармонических сочетаний нейтральных в отношении родства и контраста цветов.

Нейтральными в отношении родства и контраста являются чистые основные цвета, лежащие в основе треугольника, — желтый, красный, синий. Возможны следующие группы гармонических сочетаний цветов, нейтральных в отношении родства и контраста:

- 1) желтый — красный;
- 2) желтый синий;
- 3) красный — синий;
- 4) желтый — красный — синий.

Нейтральной в отношении родства и контраста колористическая гармония может быть лишь в том случае, если применяются цвета чистые, без примеси оттенков, в противном случае вступают в силу другие виды гармонии.

Этот тип гармонии цветов, нейтральных в отношении родства и контраста, не только многие зрители, но и искусствоведы воспринимают как контрастный.

Для желтого, красного и синего цветов это можно объяснить, видимо, тем, что синий и желтый цвета в смеси дают зеленый, который является дополнительным к красному цвету.

Четвертый тип гармонии нейтральных в отношении родства и контраста цветов обладает несомненной художественной выразительностью и широко применяется в живописи, декоративно-прикладном искусстве, дизайне.

Таким образом, новая нормативная теория гармонических сочетаний цветов при использовании геометрического образа множества цветов в виде треугольника включает 19 различных групп гармонических сочетаний цветовых тонов. Общее количество возможных гармонических цветовых сочетаний зависит от числа интервалов — промежуточных цветовых тонов — и может варьироваться в достаточно широких пределах.

Цветовая гармония зависит также от площадей и конфигурации пятен используемых цветов, их светлоты и насыщенности.

6. ПРИМЕНЕНИЕ НА ПРАКТИКЕ

Все описанные теории гармонических сочетаний цветовых тонов — это те общие закономерности, которые с поправками на специфику ассоциативно-образного языка различных видов искусства применяются в архитектуре, живописи, дизайне, цветной графике, в театре и кино.

В архитектуре и дизайне цветовая гармония подчинена содержательным задачам, условиям воспроизводимой световой и пространственной среды, стилистике трактовки пространства и пластических форм элементов изображения.

Задания

1. Выполнить упражнения на уравнивание контрастных цветов: красный - зеленый, синий - оранжевый, фиолетовый — желтый. Каждое упражнение представить в виде формальной композиции. Материалы: бумага (формат А3, кроющие краски).
2. Выполнить этюды одного и того же натюрморта в теплой и холодной гамме (формат А3, кроющие краски).
3. Реферат «Колорит и настроение» по ряду работ одного художника.

Рекомендации по выполнению задания: в реферате необходимо осветить следующие моменты: 1) цвет как средство художественной выразительности; 2) особенности цветовой палитры художника (или определенного периода его творчества) — на основе анализа искусствоведческих работ; 3) тема, сюжет, настроение одной картины данного художника и их отражение в цветовой гамме (самостоятельное рассуждение) 4) выводы (обобщение). В приложении представить не менее 4 цветных репродукций работ художника формата А4.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Основная литература

1. Сурина, М. О. Цвет и символ в искусстве, дизайне и архитектуре: учеб. пособие для вузов по худож. спец. и дизайну / М. О. Сурина. – М.; Ростов н/Д: МарТ, 2003. – 285 с.: ил.
2. Сурина, М. О. История образования и цветодидактики: история систем и методов обучения цвету / М. О. Сурина, А. А. Сурин. – М.; Ростов н/Д: МарТ, 2003. – 349 с.: ил.
3. Фрилинг, Г. Человек – цвет – пространство: прикладная цветопсихология / Г.Фрилинг, К.Ауэр; сокр. пер. с нем. О.В. Гавалова. – М.: Стройиздат, 1973. – 117 с.: 12 л. цв. ил.

Дополнительная литература

1. Никомеди, Г.Б. Техника живописи: инструменты, материалы, методы: практ. советы / Г.Б. Никомеди; пер. Г. Семенов. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2002. – 143 с.
2. Визер, В. Живописная грамота : система цвета в изобразит. искусстве / В. Визер. – [СПб. и др.]: Питер, 2007. – 191 с.
3. Паранюшкин, Р.В. Цветоведение для художников: колористика: учеб. пособие для высших и сред. художеств. учеб. заведений / Р.В. Паранюшкин, Г. Н. Хандова. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 93 с.
4. Дизайн архитектурной среды : учебник для вузов / Г. Б. Минервин, А.П. Ермолаев, В.Т. Шимко [и др. . – М.: Архитектура-С, 2007. – 502 [1] с.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение. Цветовая гармония	3
1. Аппарат Рудольфа Адамса для определения гармоничных цветовых сочетаний	4
2. Основные принципы цветовой гармонии.....	4
3. Виды гармонических сочетаний.....	5
5. Группы гармонических сочетаний.....	6
6. Применение на практике.....	7
Задания	7
Библиографический список	8

Подписано в печать 19.06.2013. Усл. печ. л. . Тираж .
Печать офсетная. Бумага офисная. Заказ № _____

Отпечатано: РИО ВоГТУ, г. Вологда, ул. Ленина, 15