Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования

«Певекская школа искусств»

**Методический доклад**

ТРИ ОСНОВНЫХ ЦВЕТА

*Преподаватель изобразительного искусства*

*Мостовая Ия Анатольевна*

г. Певек

2025год

ТРИ ОСНОВНЫХ ЦВЕТА

Детей учат в определённой последовательности: сначала рисунок, затем цвет и лишь потом живопись.

Благодаря единству процессов все три дисциплины связаны между собой и в то же время совершенно разные. Самая очевидная разница между рисунком и живописью заключается в том, что цвет, как правило, ассоциируется с живописью. Менее очевидна разница состоит в том, что живопись без рисунка немыслима и органически включает его в себя, а рисунок не требует живописной проработки.

Поэтому в идеале, прежде чем заниматься живописью, нужно научиться рисовать. Цвет, требует специальной подготовки (изучение теории цвета), и проходить её нужно между рисунком и живописью. Сначала нужно видеть и рисовать контур с помощью линий, затем переходить к изображению пространства и формы в пропорции и перспективы. Затем передавать в рисунке светлоте, а также видеть и смешивать цвета. Лишь после этого можно приступать к живописи, где в равной мере требуется, и умение рисовать и умение работать с цветом. Такая последовательность идеальна потому, что, прежде чем браться за написание многофигурной композиции, художник должен уметь видеть, рисовать и смешивать цвета. Голландский художник Винсент Ван Гог, который прежде чем позволить себе роскошь цвета, совершенствовался в рисунке. Наиболее частая проблема при работе с цветом,- это трудность восприятия цвета через призму светлоты. Поскольку большинство рисунков выполняются в серых тонах, передавать цвет нужно через светлоту. Это называется градацией от белого до чёрного или светлотной шкалой. Различие в уровнях светлоты очень важно, поскольку контраст между тёмными и светлыми тонами играет в композиции главную роль.

От этого зависит, как сочетается в рисунке форма и пространство свет и тень. Проблемы с контрастом к проблемам с композицией. В середине XIX века у художников не было проблем с контрастом, потому, что они , прежде чем добавлять цвет, прописывали всю композицию в серых тонах и тем самым задавали светлотность, начиная с самых светлых тонов и заканчивая самыми тёмными. Этот метод называется *гризайль*  (от франц. Гриз-серый).

Цветоведение – это совокупность правил, теорий и принципов применительно к цвету в целом, практически в отрыве от реального опыта в работе художника с пигментами. Главная цель научиться видеть, смешивать, получать необходимый цвет в точном соответствии с воспринимаемым и создавать цветовую гармонию. Освоить основы современной и традиционной теории цвета.

Эволюция теоретических представлений о цвете имеет свою историю, начиная с древних греков, которые считали, что цвет возникает в результате борьбы между светом и тьмой. Красный цвет – это середина диапазона между белым и чёрным, соответственно располагаются и другие тона: жёлтый – ближе к белому, синий ближе к чёрному.

В конце XVII Исаак Ньютон с помощью стеклянной призмы расщепил белый солнечный луч на целый веер разноцветных световых лучей, который он назвал спектром, от латинского слова «spectrum» - фантом, призрак. Этим сияющим цветам он дал названия: фиолетовый, индиго, голубой, зелёный, жёлтый, оранжевый и красный. Он схематически изобразил семь спектральных тонов в виде замкнутого круга, повторив последовательность спектральных цветов и радуги, и создал, таким образом, первый цветовой круг. В центре Ньютон поместил белый цвет, что символизирует синтез всех тонов в белом световом луче. Чёрный цвет не входит в ньютоновский круг. Свою теорию Ньютон обнародовал в 1704 году.

Она вызвала целую бурю споров, поскольку. Целый век спустя поэт и учёный Иоганн Вольфганг Гёте язвительно пишет о труде Ньютона: «Ну-ну, попробуйте-ка расщепить свет! Вы пытаетесь разделить то, что едино и останется единым, несмотря на все ваши ухищрения». Однако возобладала теория Ньютона, и даже Гете, в конце концов, вынужден был с ней согласиться. Огромное преимущество цветового круга Ньютона по сравнению с предшествующими линейными схемами заключалось в том, что он наглядно продемонстрировал соотношения цветов. Художники и учёные впервые увидели , что смежные тона являются родственные по цвету, а не только по светлоте и что наиболее контрастные цвета располагаются на круге непосредственно друг напротив друга.

На протяжении веков учёные пытались выяснить, какую роль играет цвет в жизни человека. А за последние сто лет цвет стал также важнейшим фактором в изучении устройства Вселенной. Метод спектрального анализа звёзд основан на использовании сложных компьютерных цветовых моделей.

С точки зрения цвета в искусстве самое важное изобретение XX столетия, совершившее настоящий переворот, - это система буквенно-цифровой классификации, предназначенная в основном для производственных и коммерческих целей. Благодаря ей появилось большое разнообразие цветов. Покупая краски, красители, чернила, мы точно знаем, какой цвет получим на бумаге.

***ТРИ ПЕРВИЧНЫХ ЦВЕТА***

Три спектральных цвета: жёлтый, красный, синий – равноудалены друг от друга на цветовом круге, их объединяет воображаемый равносторонний треугольник, вписанный в круг. Эти три цвета – основа, благодаря которой художник создаёт все остальные. Поэтому они называются первичными. Жёлтый, красный, синий цвета невозможно получить путём смешивания каких – либо иных пигментов. Остальные цвета (а их минимум 16 миллионов) можно получить, используя три этих спектральных тона.

***ТРИ ВТОРИЧНЫХ ЦВЕТА***

Оранжевый, фиолетовый и зелёный называются вторичными цветами. Как и первичные цвета, эти три тона на цветовом круге равноудалённые друг от друга. Они называются вторичными, поскольку теоретически каждый из них является производным от двух первичных цветов: оранжевый - от красного и жёлтого, фиолетовый- от красного и синего, а зелёный – от синего и жёлтого. Однако на практике в результате подобного смешивания получаются очень размытые тона. Это тоже связано с химическим несовершенством пигментов. Поскольку эта проблема неразрешима, художники научилось с ней справляться, приобретая три этих вторичных цвета в готовом виде.

***ШЕСТЬ ТРЕТИЧНЫХ ЦВЕТА***

Третичные цвета – это цвета, образующиеся путём смешивания первичного и вторичного тонов. В названиях этих шести цветов промежуточных цветов присутствуют оба исходных цвета: жёлто-оранжевый, красно-фиолетовый, сине-фиолетовый, сине-зелёный, и жёлто-зелёный. Жёлто-оранжевый (третичный) цвет располагается между жёлтым (первичным) и оранжевым (вторичным). В названиях всех шести третичных цветов сначала идёт первичный цвет: жёлто-оранжевый, красно-фиолетовый, красно-фиолетовый, сине-зелёный и так далее.

***РОДСТВЕННЫЕ ЦВЕТА***

Родственными называются цвета, соседствующие на цветовом круге, например оранжевый, красно-оранжевый и красный. Родственные цвета изначально гармонируют друг с другом. Как правило, родственных цветов не бывает больше трёх, например синий, сине-зелёный и зелёный. Допускается четвёртый, к примеру, жёлто-зелёный, и пятый жёлтый. Если добавить очередной тон цветового круга – жёлто-оранжевый - эта цепочка неизбежно прервётся, поскольку оранжевый тон, входящий, а состав жёлто-оранжевого, противостоит на цветовом круге синему и отражает волны противоположной части спектра. Родственные цвета представляют собой часть цветового круга – три, четыре, максимум пять тонов.

***ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЦВЕТА***

Дополнительные цвета – это пары цветов, противостоящие друг другу на цветовом круге. Иногда их ещё называют комплементарными.

Часто путают слова «комплементарный» и «комплиментарный» и думают, что дополнительные являются цвета, которые сочетаются друг с другом. Но это всё не так. Слово «комплементарный» означает «дополняющий, довершающий что-либо». Любые два дополнительных цвета содержат в себе полную триаду первичных цветов.

* Жёлтый цвет и дополнительный к нему фиолетовый (из красного и синего) содержат все три первичных цвета: жёлтый, красный и синий.
* Красный цвет и дополнительный к нему зелёный (из жёлтого и синего) также содержит три первичных цвета: красный, жёлтый и синий.
* Синий цвет и дополнительный к нему оранжевый (из жёлтого и красного) содержат тот же набор: синий, жёлтый и красный.

Это же правило действует в отношении третичных цветов в паре с дополнительными к ним цветами. Каждая пара третичных дополнительных цветов образована из трёх первичных. Жёлто-зелёный цвет - это дополнительный по отношению к красно-фиолетовому. Жёлто-зелёный цвет содержит жёлтый и зелёный (из синего и жёлтого цветов). А дополнительный к нему красно-фиолетовый (из красного и синего). Эти третичные дополнительные цвета содержат в себе полный набор первичных цветов: жёлтый, красный и синий. Любая пара дополнительных цветов, в самом деле, содержит все три первичных цвета.

НАЗВАНИЯ ЦВЕТОВ

Первым получили названия чёрный и белый, затем красный, за ним жёлтый, а за ним синий. После этого появились такие наименования, как зелёный, коричневый, фиолетовый, розовый, оранжевый и серый.

Существует огромный словарь основных и экзотических названий цветов, например зеленовато-голубой, оливковый, коралловый, шоколадный, цвет морской волны, тыквенный, бирюзовый, цвет яичной скорлупы.

В 1990 году компания «Binneu & Smith» начала выпуск цветных карандашей «Crayola» в наборе из восьми цветов: жёлтого, красного, синего, оранжевого, зелёного, фиолетового, коричневого и чёрного.

В 1949 году карандашей было уже сорок восемь, но их цвета назывались всё ещё вполне узнаваемо, к примеру, красно- оранжевый или сине-фиолетовый.

В 1972году карандашей было уже семьдесят два, и цвета назывались абсолютно фантастически – «атомный мандарин», «лазерный лимон», «кричащий зелёный». Сегодня в коробке «Crayola» сто двадцать цветов, а их названия – «перекати-поле», «открытый космос», «ламантин».

Символика одиннадцати цветов, названия которых присутствуют в большинстве культур мира: красный, белый, чёрный, зелёный, фиолетовый, серый и розовый.

**Красный цвет** ассоциируется с мужественностью, агрессией, опасностью. Это цвет крови, огня, страсти и агрессии. Это цвет войны: римские солдаты воевали под красными знаменами, во многих странах вводились красные мундиры. Красный флаг предупреждает об опасности. В христианстве красный цвет символизирует кровь Иисуса и святых мучеников. Для русского народа красный флаг Советской России означал революцию и свободу от тирании царей. В Китае невесты одеты в красное, а во многих культурах красный цвет широко используется в похоронных ритуалах. В Америке красный цвет означает любовь, активную деятельность и Власть.

**Символика белого цвета** символизирует невинность и чистоту, (платье невесты или крестильную рубашку младенца), а во многих других культурах (китайской, японской, африканской) – смерть. Китайцы на похоронах одеваются в белое, чтобы почистить чистоту отлетевшей души, но белые маски в китайской драме наводят ужас, призраки белые. Белые перья в британском фольклоре символизирует трусость. Белый флаг сигнализирует о честном намерении мирно сдаться победителями. В сновидении белый цвет означает счастье в семье. Реклама моющих средств, внушает нам, что бельё должно быть белоснежным. В христианстве белая лилия символизирует Богородицу.

**Чёрный цвет** символизирует смерть, траур и зло. Одежду этого цвета носят вдовы. У древних египтян чёрный цвет (цвет почвы дельты Нила) символизирует жизнь, урожай и благополучие. Одежду чёрного цвета носят священнослужители, чёрные шапочки и мантии надевают бакалавры и магистры. Традиционно чернота всегда ассоциировалась с ночью (отсутствием света), неведением, тайной и интригой. Пристрастие к простому чёрному цвету проявляется в модной одежде. И ещё боязнь чёрной кошки.

**Зелёный цвет** – это цвет равновесия и гармонии, символ весны и юности, надежда и радость. В христианстве это цвет новой жизни, ассоциируется с Крещением.

В мусульманском мире зелёный цвет обозначает пророка Мухаммеда ,священный цвет ислама, зелёный используется как особый знак уважения и почитания. В Англии ярко-зелёный цвет ассоциируется с героической фигурой Робина Гуда. Зелёный – это разрешающий цвет светофора и защиты окружающей среды. Зелёный имеет как положительные, так и отрицательные эмоции. В некоторых случаях цвет символизирует болезнь, например зелёная желчь, или когда говорят: ты совсем стал зелёный». Жёлто-зелёный и оливковый символизирует зависть и ревность. Зелёный также означает нечто странное, если вспомнить, зелённых человечков. Как говорил лягушонок с мультфильма, «не так-то просто быть зелёным».

**Жёлтый** – это один из самых неоднозначных цветов. Это цвет солнца, золота, счастья, мысли и просвещения, символизирующий вместе с тем, зависть, позор, обман, предательство и трусость. В исламе золотисто-жёлтый цвет – это цвет мудрости, а во времена китайской династии Цин (1644-1912) одеваться в жёлтое разрешалось только императору. Когда Иуда своим поцелуем предавал Иисуса, на нём был жёлтый плащ. Полицейские обозначают место преступления ярко-жёлто лентой – ещё один пример символики, сочетающий в себе добро и зло. В сновидениях светло-жёлтый цвет означает материальный достаток.

В природе жёлтый воспринимается как весёлый и полный очарования. В психологии Юнга жёлтый символизирует озарение, интуицию. Люди, которые тянет к жёлтому часто отличаются тонкой интуицией и способностью к предвидению.

**Синий цвет**, появился намного позже, чем слова, обозначающие чёрный, белый, красный, зелёный и жёлтый. Это удивительно, особенно учитывая то факт, что небо голубое и вода синие, и эта синева видна почти везде. В Библии сотни раз упоминаются небо и небеса, но слова «синий» не встречается ни разу. Возможно, это объясняется тем, что древние авторы ощущали призрачность и невещественность (по сути, нереальность) синего цвета, в отличие от красного, белого, чёрного, зелёного и жёлтого, которые воспринимаются по-разному. Синий цвет вызывает ощущение огромных пустынных пространств и чего-то улетающего в «в синюю даль». Синий цвет – это цвет тысячелетия (двадцать первого века). В тёмном варианте синий цвет символизирует власть (тёмно-синий костюм чиновника). В сновидении, он обозначает успех. «Ford Motor Company» в качестве фирменного цвета выбрали синий, в последствии её стали называть «синим гигантом». Синий цвет – это цвет успеха. В более светлом варианте синий (голубой) цвет означает счастье. Богородица, как правило, облачена в сини одежды, символизирующие верность. Синий цвет неоднозначен и загадочный. Он ассоциируется с задумчивостью, грустью и меланхолией.

**Оранжевый** – единственный среди вторичных цветов, который не несёт в себе почти никакой символики, хотя и используется часто как отличительный цвет спортивных команд. Этот тёплый и уютный, не мужской не женский цвет, словно мост между юностью и зрелостью. Цвет ассоциируется с теплом и огнём. Это любимый цвет протестантов-оранжистов, а буддийские монахи в своих оранжево-шафрановых одеяниях заметны в любой толпе. Примерно каждые десять лет оранжевый цвет становится модным в одежде и мебели. Оранжевый цвет ассоциируется с осенью и Хэллоуином, а отсюда: легкомыслие, несерьёзность, зловредность, но вместе с тем и энергия без агрессии.

**Коричневый** – это цвет земли. Коричневый – это малонасыщенный цвет, получаемый путём смешения синего или чёрного с оранжевым. Коричневый цвет считают безотрадным и унылым. Он зачастую символизирует страдальческое или мрачное состояние духа. Военная форма у коричневорубашнеков в нацистской Германии. В английских народных сказках часто упоминаются брауни – коричневые эльфы, помогавшие по дому.

**Оттенки фиолетового** цвета символизируют ложное благочестие, а серо-голубой цвет – суеверие. Фиолетовый – это тёмный цвет, по своей символике наиболее близкий к чёрному. Фиолетовый цвет отражает очень мало света. Жёлтый, дополнительный к фиолетовому цвету, - самый светлый из спектральных тонов; он отражает больше всего света. Эта пара образует нечто вроде солнечного света и тени – радость и грусть. Фиолетовый цвет ассоциируется с глубокими чувствами. В древности фиолетовый пигмент – пурпур – был на вес золота. Поэтому «королевский пурпур» вскоре стал символом правящего класса, знатности и власти, а лицам более низкого ранга было запрещено облачаться в одежды такого цвета. Он символизирует храбрость. Медаль «Пурпурное сердце» является наградой за ранение. В цветоведении фиолетовы и пурпурный цвета взаимозаменяемы. Оба эти цвета получены из красного и синего. Фиолетовый ассоциируется с печалью, хрупкостью и уязвимостью.

**Розовый цвет**, хоть и образуется из красного и белил. Это вполне безобидный цвет, в целом символизирующий светлый настрой. Он ассоциируется с маленькими девочками, женственностью и сахарной ватой, хотя в ярко – розовом варианте этот цвет становится более агрессивным и чувственным. Розовый может быть при изображении любви, весны, спокойствия, радости и даже гнева.

**Серый цвет** ассоциируется с тоской и депрессией, нерешительностью и неуверенностью. Это цвет пепла и свинца, символ седины. В природе серый цвет очень распространенный своим маскировочным свойствам: серые волки, серые киты, серые слоны. Серый цвет может встретиться в картине «Любовь», наводя на мысль о нерешительности, или «Ревность», что означает самоустранение из конфликтной ситуации.

Заключение:

Цвет в изобразительном искусстве является важным выразительным средством, отражающим материальные свойства предметов, передающим многообразие окружающего мира в его цветовом звучании, с которым знакомятся младшие школьники на уроках по основам цветоведения, используя цвет для передачи своего замысла, своего отношения к изображаемому. Если детей не учить изобразительной грамоте по основам цветоведения, то в дальнейшем, они начинают понимать, что их рисунок не соответствует действительности. У них наступает разочарование, неверие в свои силы и многие учащиеся совсем перестают рисовать.

Список литературы:

1. Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования: учебник для учащихся. Заведения/С.Е. Беляева.-2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007.
2. Эдвардс Б., Цвет/ Попурри 2020г.
3. Дитмар К.В. Хочу узнать и нарисовать тебя, мир!: Кн. Для учителей – М.: Просвещение, 1993.