МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

КУРС «ДИЗАЙН»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для самостоятельной работы

по дисциплине

«Цветоведение»

для студентов

направления подготовки бакалавров

09.03.03. Прикладная информатика в дизайне

и

54.03.01 Дизайн

Махачкала 2020г.

УДК 7.017.4 (076.5)

Учебно- методические указания для самостоятельной работы по дисциплине «Цветоведение» для студентов направления подготовки бакалавров 09.03.03 «Прикладная информатика в дизайне» разработаны на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 54.03.01 - «Дизайн» и 09.03.03 - «Прикладная информатика»

Махачкала, ДГТУ 2020г.- 12 с.

Составила:

ст. преподаватель курса «Дизайн»,

член Союза художников России

Парамазова А.Ш.

Рецензенты:

ст.преподаватель кафедры «Рисунка и живописи»,

член Союза дизайнеров РФ Гаджиметова Н.И.,

ген. директор ООО «Рекламно-производственная фирма МАГ»

Магомедов М.А

(Рег. №)

Печатается по постановлению Ученого Совета Дагестанского государственного университета №______от «____»_____2020г.

ВВЕДЕНИЕ

Целью изучения дисциплины «Цветоведение» является получение современных знаний, умений, преобразующих осмысление и восприятие окружающего мира на основе взаимосвязей, в области цветоведения с точки зрения как естественнонаучных (физика, химия), так и гуманитарных дисциплин (психология, эстетика).

В результате выполнения самостоятельных работ студент должен уметь:

- разрабатывать проектную колористическую идею,

основываясь на концептуальном, творческом подходе к

решению задач в дизайне;

- использовать каталоги, наборы цветов для выбора цвета;

- учитывать оптические иллюзии и психологические ассоциаций,

вызываемые цветом, для достижения эстетической

выразительности,

художественной образности и композиционной целостности;

- проводить предпроектные цветовые исследования;

-прогнозировать модные и стилевые тенденции в области

дизайна.

Задание для самостоятельной работы №1

ЦВЕТ (АБСТРАКТНАЯ КОМПОЗИЦИЯ)

Цель работы: учитывать оптические иллюзии и психологические ассоциаций, вызываемые цветом, для достижения эстетической выразительности, художественной образности и композиционной целостности.

Методика выполнения работы.

Материалы и инструменты: бумага формата А4; кисти (беличьи, колонковые, синтетические); гуашевые краски; палитра; ёмкость с водой.

В ходе работы выполняются следующие действия:

1. На листе формата А4 создаётся абстрактная спонтанная композиция, позволяющая объединить разные техники.
2. Отчёт предоставляется в виде графической работы.

Задание для самостоятельной работы №2

ЦВЕТОВЫЕ ТАБЛИЦЫ (ЦВЕТОВОЕ СМЕШЕНИЕ): АХРОМАТИЧЕСКИЙ – ХРОМАТИЧЕСКИЙ ЦВЕТА.

Цель работы: использовать атласы, каталоги, наборы цветов для выбора цвета.

Методика выполнения работы.

Материалы и инструменты: бумага формата А3; кисти (беличьи, колонковые, синтетические); гуашевые краски; палитра; ёмкость с водой.

В ходе работы выполняются следующие действия:

1. Начертить шаблоны таблиц в виде вертикальных рядов с десятью блоками. Размер одного блока – 15×60 мм. Для одной работы требуется на одном листе бумаги форматом А3 (горизонтальная ориентация).

2.Выполнить 5 таблиц в следующем порядке:

-ахроматический равноступенный светлотный ряд от белого к чёрному;

-хроматический ряд с убывающей насыщенностью от спектрального цвета к чёрному;

-хроматический ряд, в котором смешаны параллельно цвета первого и второго ряда;

-хроматический ряд от белого к спектральному цвету;

-хроматический ряд, в котором смешаны параллельно цвета первого и четвёртого ряда.

3.Работа выполняется плоской флейц-кистью параллельными плотными, кроющими мазками, сначала горизонтальными, а затем, после того, как высохнет слой краски – вертикальными.

4.Отчёт предоставляется в виде графической работы.

Задание для самостоятельной работы №3

ЦВЕТОВЫЕ ТАБЛИЦЫ (ЦВЕТОВОЕ СМЕШЕНИЕ): ХРОМАТИЧЕСКИЙ – ХРОМАТИЧЕСКИЙ ЦВЕТА.

Цель работы: использовать атласы, каталоги, наборы цветов для выбора цвета.

Методика выполнения работы.

Материалы и инструменты: бумага формата А3; кисти (беличьи, колонковые, синтетические); гуашевые краски; палитра; ёмкость с водой.

В ходе работы выполняются следующие действия:

1.Начертить шаблоны таблиц в виде вертикальных рядов с десятью блоками. Размер одного блока – 15×60 мм. Для одной работы требуется на одном листе бумаги форматом А3 (горизонтальная ориентация) расположить пять шаблонов таблиц.

1. Выполнить 5 таблиц в следующем порядке:

-хроматический ряд от спектрального цвета к хроматическому оттенку;

- хроматический ряд от одного основного спектрального цвета к другому основному спектральному цвету;

- хроматический ряд, в котором смешаны параллельно цвета первого и второго ряда;

- хроматический ряд от дополнительного цвета к другому дополнительному цвету;

- хроматический ряд, в котором смешаны параллельно цвета первого и четвёртого ряда.

Двумя плоскими кистями в несколько подходов навстречу друг к другу создаётся общее поле, где колера начинают взаимно смешиваться и постепенно проникать друг в друга. Равномерность полученному переходу можно придать мягким флейцем (после каждого прохода его нужно промыть и слегка отжать) или выровнять тамповкой.

3.Отчёт предоставляется в виде графической работы.

Задание для самостоятельной работы № 4

ПОСТРОЕНИЕ ГАРМОНИЧЕСКИХ ЦВЕТОВЫХ СХЕМ:

ДИАДНЫХ, ТРИАДНЫХ, ЧЕТЫРЁХКОМПОНЕНТНЫХ, МНОГОКОМПОНЕТНЫХ.

Цель работы: учитывать оптические иллюзии и психологические ассоциации, вызываемые цветом, для достижения эстетической выразительности, художественной образности и композиционной целостности.

Материалы и инструменты: бумага формата А3 – 4 листа; кисти (беличьи, колонковые, синтетические); гуашевые краски; палитра; ёмкость с водой.

В ходе работы выполняются следующие действия:

1. Чертится на листе формата А3 (горизонтальная ориентация) два квадрата. Размер одного квадрата – 100×100 мм.
2. На одном листе выполняется по две диадных, триадных, четырёхкомпонентных, многокомпонетных абстрактных композиций.
3. Эскизные предложения по композиции предварительно согласовываются с преподавателем и после доработки (переработки) по замечаниям и рекомендациям выполняются начисто.
4. Отчёт предоставляется в виде графической работы.

Задание для самостоятельной работы № 5

РАЗВИТИЕ ЦВЕТА В ДИНАМИКЕ (ПРИРОДНЫЕ ЦВЕТОВЫЕ СХЕМЫ) :

1.Теория времен года (периоды, месяцы).

2.Время суток (утро, день, вечер, ночь).

Цель работы: проводить предпроектные цветовые исследования.

Работа включает в себя натурные исследования.

1. Колористический анализ средового пространства, объекта. В качестве исследуемых объектов могут рассматриваться: садовопарковые и ландшафтные объекты; природные объекты. Цветовой облик природы меняется в зависимости от времени года. При этом краски одного сезона гармонируют друг с другом, по причине доминирования в каждом времени года одного из основных цветов. Каждый из этих основных цветов задает тон всему объекту.

Таким образом, в каждом времени года встречаются все цвета, но со своим характерным оттенком. Кроме того, совершенно отчетливо просматривается, что краски весны и осени вследствие общей для них теплоты основного тона проявляют друг к другу гораздо больше родства, чем к холодным краскам лета и зимы. То же самое можно сказать и про цвета обоих «холодных» сезонов. В случае возникновения сомнения по поводу выбора цветового сочетания, рекомендуется к весенним краскам добавить какой-нибудь осенний оттенок, а в «зимний» цвет включить среди летних. При этом не возникнет кричащего диссонанса. При соединении зимних оттенков с осенними или весенних с летними, в цветовой композиции появится напряжение, которое может вызвать ощущение дисгармонии.

Цвета весеннего периода отличаются от осенних лёгкостью, воздушностью и контрастностью по цветовому тону. Для осенней палитры характерна тяжеловесность, приземлённость, насыщенность и цветовая нюансность. Прохладные тона лета воспринимаются слегка полинялыми, застиранными, тогда как зимние краски яркие или излучают ледяной пастельный свет. При этом необходимо учитывать, что речь идёт о календарном годе, характерном для средней полосы России с типовыми климатическими характеристиками сезонов года. Натурные исследования позволяют определить характерную для рассматриваемого региона цветовую карту сезона, времени года как в текущем периоде, так и в долгосрочном.

Натурные исследования проводятся путём фотографирования или натурных зарисовок с заранее определённых видовых точек изменений цветового состояния исследуемого пространства или объекта:

* сезонные изменения;
* в течение суток утром, днём, вечером и ночью.

1. Проводится компьютерный анализ с использованием графических программ (CorelDraw, Photoshop, ArchiCAD и др.). После компьютерной обработки выводятся усреднённые показатели цветов для определённых фрагментов. Полученный материал сводится в соответствующие таблицы «Время года», «Время суток», а далее в комплексные таблицы «Время года – время суток».
2. Составляются соответствующие колористические атласы. Каждый цвет в атласе маркируется согласно системам RGB, CMYK, Pantone, а также выбирается ассоциативное название цвета.
3. Отчёт предоставляется в виде графической работы.

Задание для самостоятельной работы № 6

ЦВЕТ – ПРОСТРАНСТВО:

1. Надземный мир (растительный, животный).
2. Подводный мир.
3. Космическая среда.

Цель работы: разрабатывать проектную колористическую идею, основываясь на концептуальном, творческом подходе к решению задач в дизайне.

1. Колористический анализ пространства. Натурные исследования проводятся путём фотографирования, подбора фотографий или натурных зарисовок с заранее определённых видовых точек цветового состояния пространства:

– земное; – подводное; – космическое.

1. Проводится компьютерный анализ с использованием графических программ (CorelDraw, Photoshop, ArchiCAD и др.). После компьютерной обработки выводятся усреднённые показатели цветов для определённых фрагментов. Полученный материал сводится в таблицы.
2. Составляются колористические атласы. Каждый цвет в атласе маркируется согласно системам RGB, CMYK, Pantone, а также выбирается ассоциативное название цвета.
3. Отчёт предоставляется в виде графической работы.

Задание для самостоятельной работы № 7

АНАЛИЗ ЦВЕТОВОГО СТРОЯ ИЗВЕСТНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА И ДИЗАЙНА.

Цель работы: использовать атласы, каталоги, наборы цветов для выбора цвета; учитывать оптические иллюзии и психологические ассоциаций, вызываемые цветом, для достижения эстетической выразительности, художественной образности и композиционной целостности;

1. Выбирается картина известного художника или объект дизайна.
2. Проводится компьютерный анализ с использованием графических программ (CorelDraw, Photoshop, ArchiCAD и др.). После компьютерной обработки выводятся усреднённые показатели цветов для определённых фрагментов. Полученный материал сводится в таблицы.
3. Составляется колористический атлас живописного произведения или объекта дизайна.

4.Отчёт представляется в виде графической работы.

Задание для самостоятельной работы № 8

ЦВЕТ КАК ФУНКЦИЯ. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЦВЕТОВАЯ

СХЕМА ДЛЯ КОНКРЕТНОГО ВИДА ПРОДУКЦИИ ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ И СЕМАНТИКА ЦВЕТА. АНАЛИЗ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ ИЗВЕСТНОЙ ФИРМЫ.

Цель работы: использовать атласы, каталоги, наборы цветов для выбора цвета; проводить предпроектные цветовые исследования;

1. Выбирается известная компания.
2. Проводится компьютерный анализ фирменного стиля компании или её продукции с использованием графических программ (CorelDraw, Photoshop, ArchiCAD и др.). После компьютерной обработки выводятся усреднённые показатели цветов для определённых фрагментов. Полученный материал сводится в таблицы.
3. Составляется колористический атлас фирменного стиля компании или её продукта.
4. Отчёт предоставляется в виде графической работы и презентации.

Задание для самостоятельной работы № 9

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦВЕТОВОЙ СХЕМЫ ДЛЯ ОБЪЕКТА, НАПРАВЛЕННОГО НА РАЗЛИЧНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ УЧЕТ ПСИХОЛОГИИ И ОСОБЕННОСТЕЙ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ ИНФОРМАЦИИ КОДИРУЕМОЙ В ЦВЕТЕ.

УПРАЖНЕНИЯ ПО ТАБЛИЦЕ ФРИЛЛИНГА – АУЭРА

Цель работы: прогнозировать модные и стилевые тенденции в области дизайна цвета.

1. Определяется объект колористического проектирования. Оптимальным объектом является объект проектирования.
2. Выбираются цвета по таблице Фриллинга – Ауэра. Классификация цветов по их психологическому воздействию на человека:
3. стимулирующие (тёплые цвета) способствуют возбуждению и действуют как раздражители: красный – волевой, жизнеутверждающий; кармин – повелевающий, требующий; киноварь – подавляющий; оранжевый – тёплый, уютный; жёлтый – контактный, лучезарный;
4. дезинтегрирующие (холодные) цвета, приглушающие раздражение. Фиолетовый – углублённый, тяжёлый. Синий – подчёркивает дистанцию. Светлосиний – уводящий в пространство, направляющий. Светло-зелёный – подчёркивает движение, изменчивость;
5. пастельные (приглушённые, чистые цвета). Розовый –нежный, таинственный. Лиловый – замкнутый, изолированный. Пастельнозелёный – ласковый, мягкий. Серо-голубоватый – сдержанный;
6. статичные, способные успокоить, уравновесить воздействие других возбуждающих цветов. Чисто зелёный – требовательный, освежающий. Оливковый – успокаивающий, смягчающий. Жёлтозелёный – обновляющий, раскрепощающий. Пурпурный – изысканный, претенциозный;
7. цвета глухих тонов, которые не вызывают раздражения (например, серый). Белый – гасит раздражение. Чёрный – помогает сосредоточиться;
8. тёплые тёмные тона (коричневые) стабилизируют раздражение, действуют вяло, инертно. Охра – смягчает рост раздражения, Коричневый, землистый – стабилизирующий. Тёмнокоричневый – смягчающий возбудимость;
9. холодные тёмные цвета (тон) – серый, тёмносиний и зелёносиний. Их воздействие заключается в том, что они изолируют, подавляют раздражение.

Неполярные цветовые пары. Для неполярных цветовых пар наиболее характерны следующие признаки: а) группа 1:

* жёлтый – красный: насыщенная лучезарность, радостная теплота;
* золотой – красный: пышность, роскошь, теплота; - оранжевый – красный: резко кричащий. б) группы 1 и 4:
* жёлтый – пурпурный: некоторый диссонанс, неблагозвучность, подвижность;
* золотой – пурпурный: мощь, достоинство, праздничность;
* красный – пурпурный: диссонанс, праздничность;
* жёлтый – цвет зелёного липового листа: веселье, радость;
* жёлтый – оливковый: некоторый диссонанс (успокаивающая подвижность);
* жёлто-оранжевый – цвет зелёного липового листа: умеренное возбуждение (обволакивающая теплота);
* оранжево-красный – зелёный: импульсивность. в) группы 1 и 2:
* оранжевый – фиолетовый: опьянение, оглушение;
* красный – синий: динамика отталкивания, волнение;
* красный – ультрамариновый: резкая сила;
* оранжевый – ультрамариновый: претенциозность, резкость. г) группы 1-4:
* синий – розовый: робость, застенчивость, разобщенность;
* пастельно-зелёный – красный: неуверенность, мерцание;
* пастельно-зелёный – синий: односторонность, пассивность, неясность;
* пастельно-зелёный – розовый: слабость, нежность, радушие;
* пастельно-зелёный – лиловый: диссонанс, сумерки;
* жёлто-зелёный – красновато-серый: легкий диссонанс, связанность.

д) сопоставление с цветами группы 6:

* бежевый – красный: легкий диссонанс (внутренняя раздвоенность);
* бежевый – цвет зелёного липового листа: ассоциации с природой, успокаивающая теплота;
* коричневый – зелёный (оливковый): заземлённость;
* коричневый – ультрамариновый: укрепление, разрешение;
* тёмно-коричневый – синий: бескомпромиссность;
* тёмно-коричневый – охра: оцепенение, жесткость, заземленность.

е) сопоставление с цветами группы 5:

зелёный – серый: родственность, пассивность;

* синий – серый: нейтральность, холодность;
* красный – чёрный: подавление жизненности, опасность;
* оранжевый – чёрный: насилие;
* жёлтый – чёрный: разрыв, подавление лучезарности, фиксация внимания;
* синий – черный: подчеркивание удаленности синего, ночь;
* жёлтый – белый: прояснение, просветление;
* красный – белый: ослабление яркости красного;
* синий – белый: чистота, холодность;
* зелёный – белый: усиление зеленого цвета, чистота, ясность; - розовый – белый: слабость, бледность.

3. Составляется колористический атлас.

4.Отчёт представляется в виде графической работы.

Задание для самостоятельной работы № 10

ЦВЕТОВОЙ КОНТРАСТ. ЦВЕТОВЫЕ АССОЦИАЦИИ.

КОЛЛАЖИ. СМЫСЛОВЫЕ КОНТРАСТЫ (БУДНИ – ПРАЗДНИК, УТРО – ВЕЧЕР, ЗИМА – ЛЕТО, ОХЛАЖДЕНИЕ –

НАГРЕВ, ДВИЖЕНИЕ – ПОКОЙ И Т. Д)

Цель работы: прогнозировать модные и стилевые тенденции в области дизайна цвета.

Материалы и инструменты: бумага формата А3 – 4 листа; кисти (беличьи, колонковые, синтетические); гуашевые краски; палитра; ёмкость с водой.

В ходе работы выполняются следующие действия:

1. Чертятся на листе формата А3 (горизонтальная ориентация) два квадрата. Размер одного квадрата – 100×100 мм.
2. На одном листе выполняется по две абстрактные композиции.

Общее количество композиций – 2.

1. Составляется одна композиция из двух, выполненных в пункте 2.
2. Эскизные предложения по композиции предварительно согласовываются с преподавателем и после доработки (переработки) по замечаниям и рекомендациям выполняются начисто.
3. Отчёт предоставляется в виде графической работы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Воробьёва Т. Ю. Цветоведение и колористика : методические указания к практическим занятиям – / Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова – Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2016. – 16 с.
2. Филд Г. Фундаментальный справочник по цвету в полиграфии : учеб. пособие для вузов, пер. с англ. /- М.: Принт-Медиа центр, 2007. - 376 с.
3. Алиева Н. З. Физика цвета и психология зрительного восприятия : учеб. пособие / - М.: Академия, 2008. - 208 с.
4. Панксенов Г. И. Живопись: форма, цвет, изображение : учеб. пособие / - М.: Академия, 2007. - 144 с.

5.Леман Э. Основы цветовоспроизведения : пер. с англ.Э. Леман; под ред. Ф. Романо. - М.: МГУП, 2006. - 58 с.