(cc) BY

Андреева Варвара Владимировна
доцент
АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна»
г. Москва

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА «ЦВЕТОВЫХ АССОЦИАЦИЙ» ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ ДИЗАЙНА КОСТЮМА ОСНОВАМ ЦВЕТОВЕДЕНИЯ

Аннотация*: в статье рассматриваются вопросы эффективного обучения цветоведению в контексте деятельности дизайнера костюма. Цветовая композиция всегда выступает как определенная совокупность тех или иных групп профессиональных понятий и поэтому становится их образным выражением. В связи с этим выполнение цветовых структур является центральным моментом современной колористики. При создании композиции костюма определяющее значение имеют цветовые гармонические сочетания, производящие впечатление цельности, взаимосвязи между цветами, цветовой уравновешенности, цветового единства. Цвет – одно из самых сильных средств в создании костюма. Данный метод изучения аспектов цветоведения дает возможность подготовки учащихся к дальнейшему активному сознательному развитию в области проектирования костюма.*

Ключевые слова*: образовательный процесс, дизайн костюма, цветоведение, проектирование костюма, цветовые сочетани, ассоциативное мышление, творческий проект, импрессионизм, постимпрессионизм, учение о цвете.*

«… каждый цвет производит на человека особое впечатление
и тем раскрывает свою сущность глазу и душевному настроению.
Отсюда сразу же следует, что цвет может быть использован
в определенных чувственных, нравственных и эстетических целях.»
Гёте И.В. [1, с. 397]

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

В дизайнерской деятельности важное значение имеет не только изучение теоретических основ цветоведения, но и наработка практических навыков. Комплексный подход к работе с цветом помогает развивать у студентов грамотное, профессиональное цветовосприятие.

Эффективно используя цвет, как на плоскости, так и в объеме, обучающийся может показать пространство, смоделировать форму, расставить акценты и сформировать задуманное эмоциональное воздействие. «Развитый глаз» дизайнера видит изысканней и тоньше, а творческое сознание может переработать творческий источник и представить новую авторскую идею.

В данном методе, студентам предлагается основываться на цветовом учении Иоханнеса Итена, как, наиболее востребованном художниками и дизайнерами. Иоханнес Иттен – швейцарский художник, крупнейший исследователь цвета в искусстве и один из представителей новаторского поколения художников и архитекторов – создателей знаменитого Баухауза. Изучение основного цветового конструктора Иттена – цветового круга, шара и цветовой звезды – дает возможность студентам глубоко изучить основные законы и правила объективной природы цвета, цветовой гармонии и цветового конструирования. Также, одним из важных его исследований является неоспоримая связь цвета с формой, например, красного цвета – с квадратом, желтого – с треугольником, синего – с кругом. Его методика цветового анализа и конструирования цвета открыла возможность создания огромного количества гармоничных цветовых сочетаний и контроля за правильностью того или иного цветового выбора. Особо активно она стала использоваться в дизайне, в его экспериментах с новыми материалами, технологиями и несомненно повлияла на цветовую культуру современного телевидения, компьютерную графику и полиграфию [2, с. 6].

Также студентам можно предложить к изучению трактат «К учению о цвете» Иоганна Вольфганга Гёте, который посвятил изучению цветовых явлений более 40 лет своей жизни (1791–1832 гг.). Помимо цветовых законов, Гёте особенно интересует не физическая, а, скорее, физиологическая сторона: как чело-

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

век воспринимает разнообразные цвета и что на это восприятие влияет? Несмотря на время создания этого трактата и некоторую сложность в восприятии современной молодежью, он и в наши дни представляют огромный интерес. А точные и остроумные наблюдения и выводы Гёте, помогут расширить угол зрения и восприятия, что может натолкнуть на креативные идеи.

Именно такие цели, как развитие цветового профессионального восприятия цвета и способность грамотного использования цветовых законов в дизайнерской деятельности, поставлены в данную методику.

Для работы с цветом, каждому студенту предложено выбрать произведение художников одних из крупнейших течений в искусстве последней трети XIX – начала XX века «Импрессионизм» и «Постимпрессионизм» [4, 5]. Особенность выбора произведений художников этого периода позволяет студентам изучить технику оптического смешения цветов, построения характерного колорита, цветовые контрасты и интенсивность звучания цвета. Палитра импрессионистов – это активные сочетания. Они образуют пары контрастных цветов, усиливающих друг друга: синий – жёлтый, зелёный – красный, оранжевый – фиолетовый. Соседние же цвета влияют друг на друга, образуют рефлексы-отблески. Суть выбора произведений этих художников для работы студентов в демонстрации конкретных примеров экспериментов в творчестве. Ведь импрессионисты пришли к совершенно новой революционной системе передачи цвета.

Первом этапом в работе с выбранным художественным произведением стал анализ цветовой гаммы и цветовых пропорций. После этого, студентам предлагается задание для развития ассоциативного мышления и тренировки насмотренности. Упражнение заключается в необходимости деления произведения на девять равных фрагментов (Рис. 1). Далее нужно рассмотреть каждый фрагмент и найти в нем как можно большего количества разных объектов. То есть, «на что похожи» детали во фрагменте. После чего необходимо найти визуальные изображения этих объектов и представить их в виде коллажа. Чем больше разных предметов студент сможет увидеть и подобрать, тем лучше развивается абстрактное и ассоциативное мышление (Рис. 2).

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

Рис. 1. Деление произведения на девять равных фрагментов.

Анри Матисс «Красные рыбки», 1912 г.

Рис. 2 Пример подбора ассоциаций к фрагментам картины

Анри Матисса «Красные рыбки», 1912 г.

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

Особенность такого подхода состоит в разнице восприятия художественного произведения в целом и отдельных его частей. Получается, что студент, выполнив данное задание, начинает видеть большее количество элементов, а его восприятие обостряется. Вследствие этого, обучающийся глубже погружается в творческий источник и дает сильный отклик в виде большой генерации креативных идей.

Следующим этапом является составление цветовых гармоний на основе выбранного произведения. Для этой работы необходимо использовать цветовой круг и цветовой шар.

Гармония – это равновесие, симметрия, закономерное сочетание цветов, вызывающих положительную психологическую оценку с учетом: цветового тона, насыщенности, светлоты, фактуры, формы и размера.

Исходя из схемы цветового круга, можно установить три типа гармонических сочетаний: в пределах малого, среднего и большого интервалов. Малый интервал – это колебание цветового тона в рамках одной восьмой части круга, называется родственными сочетаниями. Цвета родственных сочетаний воспринимаются как вариации одного тона и смотрятся как разнообразие

единой цветовой тональности. О такой группе всегда можно сказать, что она красная или оранжевая, зеленая или синяя (Рис. 3).

Средний интервал – колебания в пределах одной четвертой части круга, называется родственно-контрастными сочетаниями. В таких сочетаниях есть общность оттенка у большинства цветов и самостоятельность какого-то одного цвета, либо каких-то нескольких цветов. В качестве примера можно представить себе над кругом равнобедренный и равносторонний треугольники. Эти триады цветов, работая вместе, образуют гармоничную комбинацию (Рис. 4).

Большой интервал – колебания в пределах половины круга, получил название контрастных сочетаний. Между цветами таких сочетаний не ощущается и никакой общности (Рис.3). Например, цвета, которые расположены в круге прямо напротив друг друга подобно различным полюсам такие как, красный и зеленый [6, с. 63–67].

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

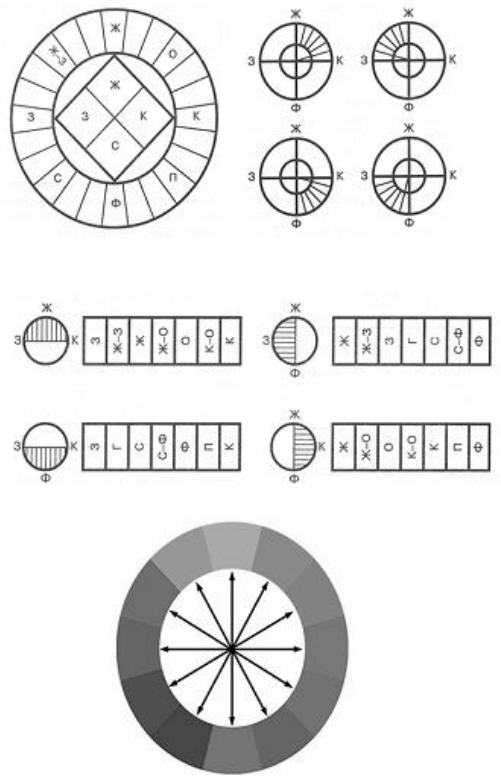

Рис. 3. Составление гармоний родственных цветов, родственно-контрастных цветов, контрастных цветов

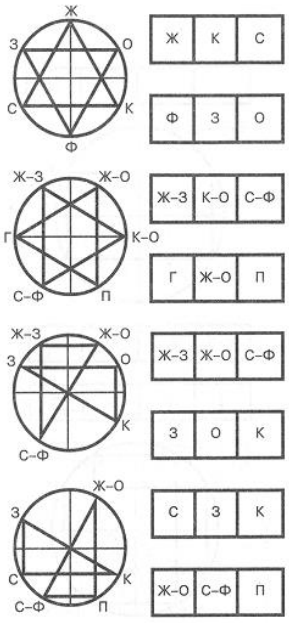

Рис. 4. Составление гармоний родственно-контрастных цветов с помощью равнобедренного и прямоугольного треугольников

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

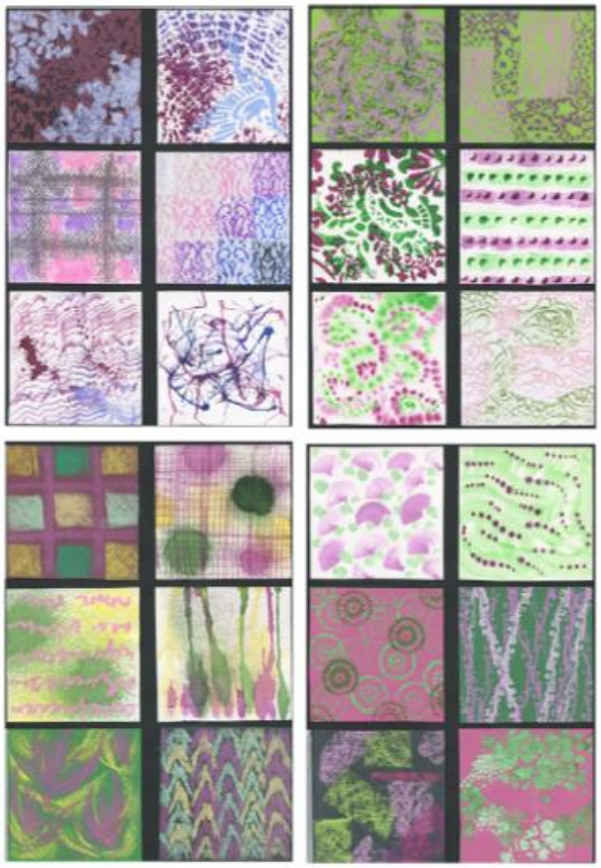

Рис. 5. Примеры выполнения цветовых гармоний
с применением графических техник

К этим трем группам цветовых сочетаний следует еще добавить сочетания одного тона, то есть однотонные в буквальном понимании этого слова, и сочетания ахроматических цветов [3, с. 54–55].

При выполнении данного задания, студенты, в соответствии с основными цветами картины, определяют с помощью цветового круга и схем гармоничные цветовые сочетания. Далее обучающие выполняют творческие работы на тему «Образцы материалов». Для этого необходимо на листах 10 х10 см изобразить фактуры и принты с использованием различных графических материалов. Образцы исполняются в четырех цветовых гармониях: однотоновой, родственной, контрастной и родственно-контрастной. При выполнении задания необходимо использовать как можно больше графических техник, таких как: фроттаж, грот-

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

таж, кляксография, акварель «по-сырому», трафарет, набрызг и другие. При выборе сюжетов, студентам рекомендуется основываться на художественных приемах, используемых в выбранном произведении и ассоциациях (Рис. 5).

Итогом представленного метода является не только практическая разработка темы, проработка теоретической составляющей, но и развитие креативного мышления. По аналогичному принципу можно делать творческие проекты на основе различных источников творчества. Данный метод всегда получает позитивные отклики обучающихся, которые с интересом погружаются в тему и получают новые достижения.

Список литературы

1. Месяц С.В. Иоганн Вольфганг Гёте и его учение о цвете (часть первая) / С.В. Месяц. – М.: Кругъ, 2012.

2. Иттен И. Искусство цвета / И. Иттен. – М.: Издатель Д. Аронов, 2018.

3. Омельяненко Е.В. Цветоведение и колористика: учебное пособие / Е.В. Омельяненко. – 3-е изд., испр. и доп. – СПб: Лань, 2014. – 140 с.

4. Волкова П. Импрессионисты: любимые картины / П. Волкова. – М.: АСТ, 2022. – 226 с.

5. Чудов И. Постимпрессионисты / И. Чудов. – М.: АСТ, 2018. – 160 с.

6. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция / Г.М. Логвиненко. – М.: Центр Владос, 2005. – 144 с.

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)