

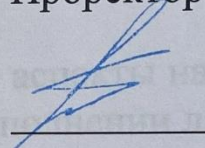
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Локтионова Оксана Геннадьевна
Должность: проректор по учебной работе
Дата подписания: 21.09.2022 20:59:10
Уникальный программный ключ:
0b817ca911e6668abb13a5d426d39e5f1c11eabbf73e943df4a4851fda56d089

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное
«Юго-Западный государственный университет»(ЮЗГУ)
Кафедра дизайна и индустрии моды

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

О.Г. Локтионова

«24» 06

ФИЗИКА ЦВЕТА И ПСИХОЛОГИЯ ВОСПРИЯТИЯ

Методические указания
по выполнению лабораторных работ для студентов
направления подготовки
29.03.05 «Конструирование изделий лёгкой промышленности»

Подписано в печать. Формат 60x84 1/16.

Усл. печ. л. 1,2. Уч.-изд. л. Тираж 25 экз. Заказ /619
Бесплатно. Юго-Западный государственный
университет

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94

Курск 2022

УДК 687.112 (071.8)

Составитель О.Н. Диева

Рецензент

Кандидат технических наук, доцент Т.М.Ноздрачева

ФИЗИКА ЦВЕТА И ПСИХОЛОГИЯ ВОСПРИЯТИЯ: методические указания по выполнению лабораторных работ / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. О.Н. Диева. Курск, 2022. 32 с., прилож.1. Библиогр.: с. 15.

Содержат основные теоретические аспекты науки о цвете и принципы работы с цветом при выполнении лабораторных работ по дисциплине, подходы к решению различных творческих задач, необходимые теоретические положения и правила оформления и подачи колористических разработок.

Предназначены для студентов направления подготовки бакалавриата высшего образования 29.03.05 «Конструирование изделий лёгкой промышленности»

Текст печатается в авторской редакции

Подписано в печать. Формат 60x84 1/16.

Усл.печ.л. 1,2. Уч.-изд.л. Тираж 25 экз. Заказ1689
Бесплатно. Юго-Западный государственный
университет

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94.

Введение

Дисциплина «Физика цвета и психология восприятия» является значимой в системе профессиональной подготовки бакалавра по направлению 29.03.05 «Конструирование изделий лёгкой промышленности». Роль её возрастает в связи с постоянным обращением к личности человека, его индивидуальным особенностям, эстетическим вкусам, потребностям, мотивации поведения, личностному восприятию реальности, и способам ее презентации.

Цвет является непосредственным инструментом профессионала, и он должен овладеть им в совершенстве, знать и прогнозировать цветовое влияние, оказываемое его продукцией на потребителя.

Освоение курса «Физика цвета и психология восприятия» предполагает следующие цели:

- изучение основных понятий физики цвета и психологии восприятия, стилевые и колористические особенности восприятия костюма и их влияние на личность; рассмотрение символики цвета, исследование проблем цветовосприятия различными народами и культурами, современные колористические тенденции костюма и его составляющих, психологию восприятия цвета, формы костюма и человека как символической системы.

Задачами изучения дисциплины являются:

- систематизация знаний студентов по предмету с целью активного применения приобретенных навыков в практической деятельности;
- возможности ориентироваться в тенденциях развития моды в костюме;
- понимание психологических основ колористического решения одежды, формы костюма и его составляющих с формой человеческого тела;
- овладение студентами методами и приёмами колористики костюма посредством изучения психологических характеристик субъекта моды;
- изучение научно-технической информации отечественного и зарубежного опыта по тематике дисциплины;
- представление о колористических эффектах в моде; проблемах поиска индивидуального стиля в костюме.

В результате изучения дисциплины «Физика цвета и психология восприятия» студенты должны:

- *иметь* представление о: цвете, его психофизиологическом воздействии на человека, способах цветовой гармонизации композиции, приемах цветотерапии, дифференциальных особенностях цветовосприятия;
- *знать*: свойства цвета, принципы построения и работы с цветовым кругом, основные системы цветовой классификации, особенности использования цвета в рекламе и брендинге, символику цвета, отличие ощущения от восприятия, основные ошибки анализаторов, основы волновой и квантовой теории света;
- *уметь*: грамотно использовать цветовые и зрительные иллюзии в своей профессиональной деятельности; подбирать цвет на основе цветового круга, использовать цвета окружающей реальности в качестве источников творчества;

Поставленные задачи решаются посредством специальных упражнений, концепция которых заключается в том, что курс колористики и цветоведения в костюме нужно изучать на простых формах, т.е. на формальном уровне и поэтому эскизы выполняются как в технике *a la prima*, так используя ранее выполненные выкраски или коллаж. Практическая работа предполагает сначала подобрать цветовую комбинаторику, затем на её основе разработать заданную композицию. В нашем случае это самые простые геометрические орнаментальные композиции и фор-эскизы. Упражнения выполняются вручную, однако итоговые (чистовые) работы допускается выполнять при помощи компьютерных графических программ Corel DRAW и Photoshop.

Мода, являясь разновидностью массового поведения, не может исследоваться без

учёта психологического фактора, так как она ориентирована на выпуск конкретного продукта для конкретного потребителя, обладающего не только определёнными физиологическими данными, но и психическими характеристиками. Цвет взаимосвязан с психологическими аспектами восприятия, поэтому столь важно начинать изучение дисциплины с рассмотрения основных понятий: цвет, колористика, цветовой спектр, основные системы цветовой классификации, символика цвета, психология восприятия, законы зрительных иллюзий, определение роли цвета и моды в культуре и науке.

На лабораторных работах отрабатываются: принципы создания цветowych растяжек в различных техниках, позволяющие выявлять характерные особенности цвета и его оттенков; цветовой круг как средство построения цветовой гармонии и гармонизации костюма структурируются проводимые исследования, вырабатываются навыки профессиональной речи, умений анализировать исторические стили и их колористику; разрабатываются эскизы фирменного стиля посредством цвета и знака, выполняются эскизы с учетом эмоциональной цветопередачи и т.д.

Освоение материала курса «Колористика и цветоведение в costume» предполагает значительный объём творческой работы студентов: эскизирования; самостоятельный подбор литературы и репродукций.

В процессе выполнения лабораторных работ, можно более глубоко рассмотреть тематику курса и провести научные исследования взаимодействия цвета, красок и материалов, например, изучение красителей: акрила, анилина, туши и их взаимодействие с тканями. В качестве практической творческой работы практиковать выполнение росписей по ткани: горячий и холодный батик, узелковый батик или бандана, трафаретная печать, свободная роспись и т.д.

Таблица 1 Лабораторные работы

№ занятия	Наименование лабораторной работы	Объём, в час
1	Применение цветowego спектра в costume. Спектр, физическая характеристика цвета, длина волны, голографические принципы работы мозга и цветовосприятия. Распадающийся спектр как источник творчества. Практическая часть: выполнение спектральных растяжек при помощи различных графических техник.	3
2	Цветовой круг. Принцип построения и способы применения. Виды цветowych кругов. Цветовая классификация. Практическая часть: выполнение цветowego круга при помощи различных графических техник.	3
3	Цветовой контраст, нюанс и тождество в дизайне costume. Применение цветowego контраста, нюанса и тождества в актуальных коллекциях ведущих модельеров. Практическая часть: Создание серии работ из 5 моделей актуальной колористики с использованием цветowego контраста, нюанса или тождества (по выбору студента).	3
4	Цветовосприятие в брендинге. Бренд, логотип, лейбл, принципы	3

	<p>разработки бренда. Психология цветовосприятия потребителя. Цвет и бренд. Цвет шрифта. Практическая часть: разработка собственного фирменного знака, и написание к нему «легенды компании».</p>	
5	<p>Цвет в живой природе как источник творчества. Бионика, использование архитектурного трансформирования цветовой гаммы растений в костюм. Экологизм в современном дизайне костюма. Флора и фауна как источник творчества ведущих дизайнеров истории и современности. Цветовая кинестезия животного мира как основа создания динамичной композиции костюма.</p> <p>Практическая часть: Концептуальная творческая разработка костюма на основе ассоциативного трансформирования его из какого-либо растения (по выбору студента). Концептуальная творческая разработка костюма на основе ассоциативного трансформирования его из какого-либо животного (по выбору студента).</p>	3
6	<p>Эмоциональная цветопередача в дизайне костюма. Чувства, эмоции и цвета. Эмоциональное реагирование на цвет, длину волны, его насыщенность. Чистые цвета, полутона, разбеленные и затемненные цвета, сложные цветовые сочетания. Экология цвета.</p> <p>Практическая часть: создание серии из пяти эскизов, выражающих какое либо чувство или эмоцию (по выбору студента).</p>	3
	Итого	18

1. Лабораторный практикум

1.1. Лабораторная работа №1

«Применение цветового спектра в costume».

Цель работы: выработать навыки выполнения цветовых растяжек в различных художественных техниках и различных светло-тональных состояний в costume.

Основные понятия: свет, цвет, оттенок, светлота, насыщенность, тон, яркость, контрастность, интенсивность, спектр, цветовосприятие.

- Свет (по определению У.Ф. Пауэла¹) – это электромагнитная энергия, которую солнце излучает в виде волн различной длины, распространяющихся с одинаковой скоростью. В зависимости от длины волны световой спектр делится на видимую и невидимую часть. Видимую часть составляет белый свет. Сам по себе белый свет невидим глазу, пока он не падает на какой-нибудь предмет и не отражается от него.

- *Цвет* – свойство света вызывать определенное зрительное ощущение в соответствии со спектральным составом отражаемого или испускаемого излучения. Свет разных длин волн возбуждает разные цветовые ощущения; излучения от 380 до 470 нм имеют фиолетовый и синий цвет, от 470 до 500 нм - сине-зеленый, от 500 до 560 нм - зеленый, от 560 до 590 нм - желто-оранжевый, от 590 до 760 нм - красный.

Однако цвет сложного излучения не определяется однозначно его спектральным составом. Длины волн видимого света, как показал Ньютон, чрезвычайно малы, они выражаются в миллионных долях миллиметра — миллимикронах, — в нанометрах (нм). Исаак Ньютон измерил, в частности, длину волны цвета, лежащего на границе зеленой и синей частей спектра, определив, что она соответствует λ — 492 нм. А длину волны красного цвета он определил \approx в 700 нм, фиолетового — 400 нм (1 нм = 0,0000001 мм).

Благодаря опытам И. Ньютона субъективная область цветовых явлений, в течение тысячелетий ускользавшая от научного объяснения, наконец-то обнаружила свою количественную сущность и стала с тех пор вполне доступной точному научному анализу.

- *Оттенок* (цвет) – название цвета (красный, синий, зелёный,...)
- *Интенсивность* – уровень концентрации цвета (преобладание того или другого тона)
- *Глубина* – степень яркости или приглушенности тональности цвета
- *Светлота* – степень разбеленности (% присутствия в цвете белого и светло-серого тонов) – качество цвета. *Светлота* — безразмерная величина, используемая для количественной оценки различия между зрительными (световыми) ощущениями, вызываемыми двумя смежными одноцветными поверхностями.
- *Насыщенность* – % присутствия темно-серого и черного тонов *Насыщенность* – это степень наличия чистого пигмента в цвете (например, насыщенный красный, насыщенный синий и т.д.).
- *Тон* – это наличие в одном цвете примесей другого цвета. Тон характеризует отличие одного цвета от другого. Например, в красном с малиновым оттенком присутствует синий цвет, в красном с оранжевым оттенком присутствует желтый цвет, т.е. по тону эти красные цвета разные.

¹ Пауэл, У.Ф. Цвет и как его использовать: узнайте, что такое цвет.../М.: Астрель, 2005. 63 с.

- *Яркость* – характеристика светящихся тел, равная отношению силы света в каком-либо направлении к площади проекции светящейся поверхности на плоскость, перпендикулярную этому направлению

- *Контрастность* – отношение разности яркостей объекта и фона к их сумме

- *Восприятие цвета* – социокультурный феномен, имеющий свои особенности в истории разных народов. По мере информационного сближения, различия между восприятием цвета медленно сглаживаются, и происходит «культурное переопыление» идей, обмен понятиями, обогащение эмоциональными ассоциациями.

В настоящее время восприятие цвета связывают с трёхкомпонентной гипотезой зрения (*trichromasy*). В её основе лежит предположение о том, что сетчатка (организма, глаза) должна содержать три типа фоторецепторов (названные ячейками колбочками) с различными спектрами поглощения, где, например, колбочки более чувствительные к красным лучам света активнее на них реагируют.

Аналогично происходит с взаимодействиями других колбочек, более чувствительных к другим основным цветам (например, к синему, зелёному цвету). Существуют и предположения, что число таких типов фоторецепторов может быть больше, чем три. Однако на сегодняшний день подтверждения этим гипотезам нет.

- *Растяжка цвета* – ступенчатые градации по светлоте – постепенное, различимое глазом, насыщение белого черным цветом или черного белым цветом (рис.1).

Растяжка цвета отличается от приема достижения незаметного перехода от белого цвета к черному тем, что разница градации каждой светлоты четко выделяется.

Для того чтобы растяжка цвета была постепенной, в ней должно быть не меньше пяти градаций, например: черный, темно-серый, серый, светло-серый, белый.

Что дает растяжка цвета? Она дает навыки в работе с ограниченной гаммой цветов. Глаз может различать, допустим, семь градаций чистоте серого, а если в каждую градацию растяжки добавить чуть-чуть другого цвета, то можно получить Огромное количество тонких сочетаний «разного серого». А если глаз сможет их различить, значит, эти тонкие сочетания мы можем и воспроизвести.

Таким образом, работа с растяжками цвета вырабатывают определённую профессиональную культуру. Применение цвета во многом определяется личными качествами и эмоциями.

Проблемы цветовой гармонии интересовали людей со времени Платона, Аристотеля, Теофраста до сегодняшнего дня. Эта категория теснейшим образом связана с такими понятиями как связанность, единство противоположностей, мера и пропорциональность, равновесие, созвучие, сомасштабность. Кроме того, гармоническое – это обязательно возвышенное и прекрасное.

Термином «цветовая гармония» часто определяют приятное для глаз, красивое сочетание цветов, предполагающее определенную согласованность их между собой, определенный порядок в них, определенную соразмерность и пропорциональность.

Цветовые пятна на поверхности взаимосвязаны. Каждый отдельный цвет уравнивает или выявляет другой, а два вместе, влияют на третий. Иногда изменение даже одного цвета в композиции ведет к ее разрушению.

Теория цветовой гармонии не может быть сведена к тому, какой цвет с каким гармонирует, она требует ритмичной организации цветowych пятен. Бессистемное нагромождение цвета создает пестроту и колористический диссонанс.

Цвет приобретает определенную выразительность только, когда вступает в содружество с остальными цветами, т.е. в систему цветов, а это и есть колорит. Совокупность цветов, находящихся в определенных соотношениях друг с другом, наделенных определенным смыслом, образует конкретный, чувственно воспринимаемый строй, способный выразить цель и смысл данной композиции.

Художник Альберт А. Мюнсель в 1898 году разработал систему, опирающуюся на исследованиях Исаака Ньютона в области цвета. Были составлены таблицы цветов, которые не только позволили различать цвета спектра, но и пользоваться ими при обдумывании картин, подборе цветовой гаммы и т.д. Сегодня система Мюнселя – одна из самых известных в мире. Она принята на вооружение Управлением мер и весов, ею пользуются художники и колористы всего мира.

Материалы и инструменты:

Бумага (для акварели, чертёжная типа ватман, торшированная зернистая бумага), гуашевые краски (гуашь), акварель, белила (цинковые или титановые типа гуашь); цветные карандаши, клей ПВА, резак, кнопки, планшет, карандаши графитовые, линейка металлическая, ластик, поролон, емкость для воды, салфетки бумажные, палитра, кисти для живописи (белка, колонок - №1, пони - №10 – флейц, № 8 - щетина).

Содержание работы:

- 1.1. Сформировать начальное представление о физической природе цвета.
 - а) рассмотреть взаимосвязь цвета и света;
 - б) определить принципы преломления и отражения цветового спектра;
- 1.2. Изучить принципы создания спектральных растяжек.
- 1.3. Выполнить ряд цветowych растяжек в различных графических техниках.
Рекомендуемые художественные материалы: гуашь, акварель, пастель, тушь, цветные карандаши, акрил.
- 1.4. Разработать эскизы моделей женской/мужской одежды различного светлотного тонального состояния.

Практическая работа.

- 1.1. Определиться с основным цветом выполняемой растяжки.
- 1.2. Выполнить растяжку цвета при помощи «заливок».
- 1.3. Выполнить растяжку цвета, применяя ретушь.
- 1.4. Выполнить растяжку цвета мелкими карандашными штрихами или точками.
- 1.5. Выполнить растяжку цвета, используя губку (поролон).
- 1.6. Выполнить растяжку цвета, используя различные кисти (белка, колонок - №1, пони - №10 – флейц, № 8 - щетина).
- 1.7. Разработать эскизы моделей женской / мужской одежды разного светлотного тонального состояния:
 - *выполнение фор-эскизов костюма, используя:*
 - *полный светлотный диапазон тонов (белый, черный и средне-серый тона);*
 - *светло-серый диапазон тонов (белый, светло-серый и средне-серый тона);*
 - *темно-серый диапазон тонов (черный, темно-серый и серый, близкий к средне-серому тона);*
 - *средне-серый диапазон тонов (темно-серый, средне-серый и светло-серый тона).*

Требования к отчету:

- Отчётом о работе являются:
- 4 листа ватмана формата А4 с выполненными чистовыми растяжками, в различных графических и живописных техниках;
 - эскизы моделей одежды (4 модели костюма по 2 модели на формате А4, выполненные в соответствии с заданием 1.7) и оформленных в отдельное портфолио (папку с файлами).

Контрольные вопросы.

1. Дайте определения понятиям: «цвет», «спектр», «основные и дополнительные цвета».
2. Дайте определение понятию «свет».
3. Что такое «длина волны»?
4. Перечислите цвета в порядке возрастания длины волны.
5. Что такое цветовая растяжка цвета, тона?
6. В каких графических техниках может быть выполнена растяжка цвета?
7. Как восприятие цвета и света зависят от отражающей поверхности?

1.2 Лабораторная работа №2

«Цветовой круг»

Цель работы: научить студентов самостоятельно составлять цветовой круг.

Основные понятия: спектр, цветовой круг, родственные цвета, контрастные цвета, контрастно-родственные цвета, цветовая классификация.

Впервые непрерывный *спектр* на семь цветов разбил Исаак Ньютон. Это разбиение условно и во многом случайно. Ньютон основывался на аналогии с семью нотами в октаве (сравните: 7 металлов, 7 планет...), что и послужило причиной выделения именно семи цветов (рис.4).

В XX веке Освальд Вирт предложил «октавную» систему (ввел 2 зелёных — холодный, морской и тёплый, травяной), но большого распространения она не нашла.

Практика художников наглядно показывала, что очень многие цвета и оттенки можно получить смешением небольшого количества красок. Стремление натурфилософов найти «первоосновы» всего на свете, анализируя явления природы, всё разложить «на элементы», привело к выделению «основных цветов», в качестве которых определили красный, жёлтый и синий.

В Англии основными цветами долго считали красный, жёлтый и синий,

При изучении цвета были выделены *десять типов цветковых комбинаций*, это: ахроматические, основные, составные, контрастные, родственные, сложные, дополнительные, монохроматические, нюансные, нейтральные. Кратко рассмотрим каждый из типов.

Ахроматические цвета

Оттенки серого (в диапазоне белый — чёрный) носят название ахроматических цветов (от гр. α - отрицательная частица + $\chi\rho\omicron\mu\alpha$ — цвет, то есть бесцветных) цветов. Наиболее ярким ахроматическим цветом является белый, наиболее тёмным — чёрный. Можно заметить, что при максимальном снижении насыщенности тон (отношение к определённому цвету спектра) оттенка становится неразличимым.

Здесь используются только оттенки серого, от белого до черного. Ахроматические цвета - это цвета, отсутствующие в спектре (рис. 6). Чистые ахроматические цвета (без примесей оттенков цвета) в природе практически не существуют. Всегда чёрный (или серый) будет иметь тот или иной оттенок.

К чёрному стремится любой цвет при снижении яркости (например, при уменьшении освещенности до полной темноты). При увеличении яркости любой цвет стремится к белому.

Использование только одних ахроматических цветов дает возможность создать невероятно оригинальный костюм, коллекцию или интерьер. Здесь как нигде в других

случаях может быть выражена сама фактура используемого материала: блеск, матовость, прозрачность, бархатистость, структура поверхности необычных видов.

Если добавить к ахроматическим цветам один яркий цвет, часто это красный, то получается стильное изделие. Такие сочетания могут быть использованы в минимализме при разработке коллекций в японском стиле.

Если добавить нежные, еле заметные оттенки, то такое сочетание можно использовать как основу под дизайн в таких современных стилях, как хай-тек.

Основные цвета

Основные, цвета (первичные) в цветовом круге: красный, желтый, синий (рис. 7). Именно они и составляют основу цветового круга. Имея краски только этих цветов плюс белый и черный, опытный художник (колорист) создаст все остальные цвета (при условии, что три основных цвета будут радужной чистоты, без примесей).

Набор основных цветов образует трехмерную колориметрическую систему. Число возможных систем основных цветов бесконечно, хотя не любые три произвольно выбранных различных цвета могут служить основными цветами — ограничением является условие, чтобы ни один из них не мог быть представлен в виде суммы оттенков двух других. Понятие «основные цвета» и основанные на нем соотношения используются в теоретической и практической колориметрии. Однако аппарат трехмерных систем недостаточен для решения ряда тонких и сложных проблем, связанных с измерением и количественным выражением цвета.

Составные цвета

Цвета второго порядка: зеленый, фиолетовый, оранжевый (рис.8). Получаются путем смешивания попарно трех основных цветов: красного, желтого и синего. Например, при смешении желтого и синего – получается зеленый. Составных цветов всего три: оранжевый, зеленый и фиолетовый.

Сложные цвета

Сложные цвета получаются путем смешивания трех составных цветов с рядом лежащими основными. Например: оранжевый плюс желтый: получается желто-оранжевый. Таких цветов уже шесть.

Триада сложных цветов может быть одной из комбинаций: красно-оранжевый, желто-зеленый и сине-фиолетовый; сине-зеленый, желто-оранжевый и красно-фиолетовый. На цветовом круге все они находятся на одинаковом расстоянии друг от друга, занимая промежуточное положение между составными цветами. Затемняя или осветляя эти цвета в той или иной степени, мы получаем всю возможную гамму цветов.

На основном цветовом круге сложные цвета представлены (насколько это возможно) без осветления или затемнения, путем смешивания цветов в равной пропорции. Если же пропорции цветов для смешивания менять по своему усмотрению и дополнительно еще и осветлять либо затемнять цвета, то в итоге мы получим всю градацию цветов, представленную на полном цветовом круге и даже более того. Пример некоторых сложных цветов представлен.

Цвета рассматриваются по принципам их получения путем смешивания трех основных цветов, затем сложных и составных.

В итоге можно получить все возможные чистые хроматические цвета. Палитру можно значительно расширить, добавляя в хроматические цвета – ахроматические.

Теперь перейдем к типам взаимоотношений между цветами, рассматривая их расположение на цветовом круге. Это уже – руководство к действию. От расположения

комбинации выбранных цветов на цветовом круге зависит их влияние на наше восприятие.

В зависимости от того, выбрали ли мы рядом стоящие цвета или противоположно расположенные цвета на цветовом круге – будет меняться и воздействие этой комбинации цветов на наше восприятие

Контрастные цвета

Контрастными по отношению друг к другу считаются два цвета, между которыми на цветовом круге находятся три промежуточных цвета (эти пары выборов часто путают с дополнительными цветами).

Таких пар цветов шесть, по количеству пар цветов в основном цветовом круге.

Подобные пары цветов очень часто использовались в одежде скоморохов, эти сочетания максимально броски и навязчивы.

Надо помнить, что использование насыщенных контрастных цветов – это очень жесткое сочетание, его нельзя использовать в равных по объему плоскостях и массах в костюме.

Использование контрастных точек и штрихов в материале или костюме способно придать жизнь и шарм скучному изделию. Но необходимо помнить, что передозировка контрастного цвета может сделать костюм кричащим, вульгарным и порой неносибельным.

Совсем иное впечатление возникнет при использовании разбеленных контрастных сочетаний (с добавлением ахроматических цветов), например, таких как кремово-желтый и серо-голубой. Чем более разбелены контрастные цвета, тем меньше ограничений в их использовании в одном пространстве. Так как в основе разбеленной гаммы лежит один цвет – белый, то цветовая гамма является сбалансированной.

Вообще ахроматические цвета способны спасти любую выборку цветов, даже контрастную.

Дополнительные цвета

Прямо противоположные цвета на цветовом круге называются дополнительными. С дополнительными цветами можно провести один любопытный фокус.

Если мы разделим спектр на две части, например - на красно-оранжево-жёлтую и зелёно-сине-фиолетовую, и соберем каждую из этих групп специальной линзой, то в результате получим два смешанных цвета, смесь которых в свою очередь также даст нам белый цвет.

Если мы удалим из спектра один цвет, например, зеленый, и посредством линзы соберем оставшиеся цвета – красный, оранжевый, желтый, синий и фиолетовый, – то полученный нами смешанный цвет окажется красным, то есть цветом, дополнительным по отношению к удаленному нами зеленому. Если мы удалим желтый цвет, – то оставшиеся цвета – красный, оранжевый, зеленый, синий и фиолетовый – дадут нам фиолетовый цвет, то есть цвет, дополнительный желтому (рис. 12).

Два цвета, объединение которых дает белый цвет, называются дополнительными цветами. Используя дополнительный цвет как небольшой акцент, например, фиолетовая фурнитура, отделочный кант или декоративные отстрочки на костюме жёлтого цвета, мы достигнем ярких, эффектных сочетаний. Они будоражат и повышают жизненный тонус.

Фактически, идеально чистые дополнительные друг к другу цвета, взятые в равных пропорциях «убивают» друг друга. Каждый цвет является дополнительным по отношению к смеси всех остальных цветов спектра.

Это сочетание, используемое в дизайне, так же очень броское, хоть и не такое навязчивое, как контрастные цвета. Оно воспринимается немного мягче, и если использовать один или оба цвета разбеленными, то можно получить неплохие в итоге сочетания.

Но – необходимо быть очень осторожными с дополнительными цветами. Так как они требуют определённой подсветки и освещённости.

Монохроматические (монохромные) цвета – это комбинации яркости и насыщенности в пределах одного и того же цвета.

Такое сочетание называют еще нюансным (рис. 13). При разработке комплекта одежды используются оттенки одного цвета (составляющие одного и того же сегмента круга). Такая колористическая комбинация способствует созданию гармонии в костюме.

Родственные цвета

Любые три следующих друг за другом цвета или их оттенки на цветовом круге называются родственными. Выбирайте любой цвет на круге и добавляйте к нему оба соседних цвета на боковых сегментах. Такая выборка цвета еще называется в некоторых литературных источниках гармоничной.

Всего может быть 12 троек главных родственных (гармоничных) сочетаний.

Какие бы тройки гармоничных цветов вы не выбрали, костюм, выполненный из материалов этих цветов, будет смотреться очень хорошо, при этом иметь различный по восприятию характер для каждого из 12 возможных вариантов, в зависимости от того, выбрана палитра из теплых или из холодных цветов. Пример выборки цветов по родственному типу представлен

Эти 12 вариантов главных троек могут быть расширены за счет использования разной светлоты (разбеленные и затемненные эти же цвета) выбранного цвета (расширяем за счет монохроматических цветов) на расширенном цветовом круге. При этом, по светлоте каждый из трех цветов может быть аналогичным другому или значительно отличаться друг от друга. Один может быть очень осветлен и использован на больших поверхностях: юбках, жакетах, платьях, другие – затемнены и использованы в качестве отдельных небольших элементов: лацканов, декоративных отстрочек или жаккардовых лент, сутажа, вышивок или вставок.

Нейтральные цвета

Если взять два рядом расположенных цвета в пределах двух полос цветов на цветовом круге, сгладить один из них добавлением родственных оттенков или «разбавить» ахроматическим (белым или черным), то в итоге мы получим нейтральные цвета.

Родственно-контрастные цвета

Цвета с оттенками, расположенными на круге непосредственно слева и справа от цвета, дополнительного ему на цветовом круге, называются родственно-контрастными.

Разделение на первичные и вторичные цвета основано на синтезе идей многих учёных (Леонардо да Винчи, Ломоносов, Гете, Юнг, Гельмгольц и др.). К первичным относят «основные цвета», вторичными — именуют все остальные, которые можно получить при смешивании основных.

Мнемоника для цветов спектра и радуги: «Каждый Охотник Желает Знать, Где Сидит Фазан» или «Как Однажды Жак-Звонарь Головою Сшиб (свалил) Фонарь (вариант: Головой Сломал Фонарь)». Чтобы вспомнить, где в радуге красный — следует читать цвета сверху, снаружи дуги радуги — и далее вниз и внутрь, то есть от красного к фиолетовому.

Смешивание разных цветов, изменение их насыщенности позволяет получить бесконечное количество оттенков

Каждый цвет (спектральный чистый и смешанный) обладает количественно измеряемыми физическими характеристиками (спектральным составом (светлотой), яркостью, насыщенностью)

В цветовой палитре природы можно отметить доминанты, влияющие на выбор колористики в costume в различные времена года.

Материалы и инструменты:

Бумага (для акварели или чертёжная типа ватман), гуашевые краски (гуашь), акварель, белила (цинковые или титановые типа гуашь); цветные карандаши, клей ПВА, резак, кнопки, планшет, карандаши графитовые, линейка металлическая, ластик, поролон, емкость для воды, салфетки бумажные, палитра, кисти для живописи (белка, колонок - №1, пони - №10 – флейц, № 8 - щетина).

Содержание работы:

1. Изучить цветовой круг как средство построения цветовой гармонии.
 - а) история возникновения цветового круга.
 - б) принципы построения цветового круга.
 - в) Виды цветových кругов.
2. Изучить принципы работы с цветовым кругом.
3. Самостоятельно изготовить несколько цветových кругов в различных техниках. Рекомендуемые художественные материалы: гуашь, акварель, пастель, тушь, цветные карандаши, акрил.

Практическая работа.

1. Выполнить цветовой круг при помощи «заливок».
2. Выполнить цветовой круг, применяя гуашь.
3. Выполнить цветовой круг, мелкими карандашными штрихами.
4. Выполнить цветовой круг, используя губку, набрызг.
5. Выполнить цветовой круг, используя различные кисти.
6. Изобразить полный цветовой круг с разбелёнными и затемнёнными цветами в любой технике (по выбору студента).

Требования к отчету:

Отчётом о работе являются 7 листов ватмана или бумаги для акварели формата А4 – А3 с выполненными чистовыми цветowymi кругами, оформленные в отдельное портфолио.

Контрольные вопросы.

1. Что такое цветовой круг?
2. Каковы принципы построения цветового круга?
3. Опишите принципы работы с цветовым кругом.
4. Что такое родственные цвета?
5. Какие цвета называются нюансными?
6. Какие цвета составляют ахроматическую гамму?
7. Расскажите историю создания цветового круга.
8. Какие цветové круги Вы знаете?
9. Какие цвета называют основными и дополнительными?

1.3. Лабораторная работа №3 «Цветовой контраст, нюанс и тождество в дизайне костюма».

Цель работы: научить студентов использовать цветовой контраст, нюанс и тождество в своей профессиональной деятельности.

Основные понятия: контраст, нюанс, тождество.

Контраст — резко выраженное противопоставление форм, размеров, пластики, цветов, фактур, стилей и т. д. В контрасте сопоставляются сильно различающиеся состояния какого-либо свойства (вертикальные и горизонтальные линии, большие и малые формы мотивов, светлое и темное и т. д.). Контраст придает композиции динамичность, усиливает ее образную выразительность, декоративность. Через контраст в композиции выделяется доминанта.

Контрастирующие цвета способны вызвать целую цепь новых ощущений. Например, белое и черное вызывают некоторый шок от внезапного перехода от белизны к черноте, кажущимися изменениями размеров и светлоты, возникновением пространственного эффекта и т.п.

Контраст – важное формообразующее средство, создает ощущение пространства. Цветовая гармония, колорит и светотень непременно включают в себя элементы контраста.

Наличие контрастных элементов в костюме делает образ более ярким и запоминающимся, но вместе с тем неоднозначным. Так, например, смешение в одном костюме классического и стиля кэжуал придаёт имиджу особый колорит и шарм. А контрастное сочетание различных рисунков ткани в костюме вносит ощущение динамики и движения. Однако, сочетая контрастные вещи в костюме, всегда следует помнить о цельности всего образа — контрастность всегда должна быть оправдана замыслом.

Леонардо да Винчи так описал контраст: «Из цветов равной белизны и равно удаленных от глаза тот будет на вид чистым, который окружен наибольшей темнотою, и, наоборот, та темнота будет казаться более мрачной, которая будет видна на более чистой белизне, каждый цвет лучше распознается на своей противоположности». Контрасты разделяются на два вида: ахроматический (световой) и хроматический (цветовой). В каждом из них различаются контрасты: одновременный, последовательный, пограничный (краевой).

Выразительные возможности каждого отдельного цветового контраста могут проявляться различными способами. С их помощью можно выразить чувства, настроение, материалы и ощущения.

Контраст в орнаментальной композиции часто тесно связан с нюансом.

Нюанс — это разнообразие тонких отношений, при применении которых композиция приобретает особое изящество и законченность. В нюансе сопоставляются близкие состояния какого-либо свойства. Нюанс утончает отношения, делает их более гармоничными, незначительно отличающимися друг от друга. Особенно важен нюанс в упорядочении цветового и светлотного ритма линий и пятен, смягчении тональных, светлотных и фактурных отношений в композиции, пропорций и ритмического движения.

Нюансы в одежде могут проявляться в конструктивных линиях, деталях, цвете, фактурах и, наконец, в соотношении самих форм. При создании образов или подборе костюма из готовых вещей, чаще всего используются сочетания вещей с нюансами в цвете.

Цветовые нюансы проявляются в сочетании разных оттенков и полутонов в общей колористической гамме костюма. Костюм, цветовая гамма которого построена на

нюансах, обычно выглядит гораздо богаче, сложнее и изысканнее, чем костюм, решённый в одном цвете.

Тождество — равенство характеристик форм, размеров, пластики, цвета, фактур. Оно является одним из наиболее важных приёмов гармонизации костюма. В тождестве повторяются состояния свойства.

В композициях, построенных на тождестве, должны легко прочитываться соразмерность, согласованность частей и целого, их подобие и родство. Самым простым примером тождества может служить мужской однотонный классический костюм. В таком костюме одновременно наблюдается как равенство фактур, так и равенство цветов всех его элементов. Тождество в композиции костюма также может проявляться в повторении одной и той же детали или её свойства в разных элементах костюма.

Например, декоративная отделка металлом может в одном костюме присутствовать и на ботинках, и на куртке. Ещё более распространённым примером тождества в костюме является сочетание нескольких вещей одинакового цвета. Так, в классическом костюме все аксессуары нередко бывают выдержаны в одном едином цвете.

Существуют *три вида смешения красок*, что даёт возможность получать необходимый цветовой тон или оттенок. Первое – *механическое*, при смешивании красок на палитре; второе *оптическое*, при нанесении тонкого слоя просвечивающейся краски поверх высохшей, ранее нанесённой краски; третье – *пространственное* смешение, являющееся одним из видов оптического смешения. Наиболее типичным видом пространственного смешения красок, является *пуантилизм*, где точки, мелкие мазки, расположенные близко друг к другу, создают эффект оптической смеси красок. Пуантилизм (от фр. *pointiller* — писать точками) или дивизионизм (от *division* — разделение) — характеризуется отказом от механического смешения красок ради оптического эффекта. Автором этого метода, считается французский живописец Жорж-Пьер Сёра (1859-1891). В поиске своего стиля в искусстве Сёра основал свою технику живописи на теории цвета и оптики. Его предположение, что смешивание различных ярких цветов, на сетчатке нашего глаза, даст «живое» изображение, подтвердилось.

Такие картины воспринимаются зрителем с дальнего расстояния или в уменьшенном виде, при этом происходит ощущение переливов воздушной среды, вибрации воздуха

На этом принципе построена техника мозаики, набор которой состоит из кусочков смальты (цветного стекла).

Материалы и инструменты:

Бумага (для акварели или чертёжная типа ватман), гуашевые краски (гуашь), акварель, белила (цинковые или титановые типа гуашь); акрил; шифон, цветные карандаши, клей ПВА, резак, кнопки, планшет, карандаши графитовые, линейка металлическая, ластик, поролон, емкость для воды, салфетки бумажные, палитра, кисти для живописи (белка, колонок - №1, пони - №10 – флейц, № 8 - щетина).

Содержание работы:

1. Повторить цветовые приёмы и свойства композиции
2. Ознакомится с применением контраста, нюанса и тождества в дизайне:
 - а) исторический костюм;
 - б) современный костюм.
3. Выполнить стилизованный декоративный динамический натюрморт на основе:
 - а) контраста;
 - б) нюанса.
4. Разработать серию эскизов моделей одежды, основанных на цветовых и световых контрастах, нюансах и тождестве.

Практическая работа.

1. Разработать концепцию выполняемых эскизов.
2. Написать 2-3 натюрморта гуашевыми или акриловыми красками с учётом цветового контраста и нюанса (формат А3, А2).
3. Придумать конструкцию проектируемых костюмов.
4. Разработать эскизы моделей одежды
5. Подобрать визуальные художественные образы моделей.
6. Определить колористику эскизов.
7. Выполнить дизайнерский проект разработки коллекции в чистовом варианте.

Требования к отчету:

Отчётом о работе являются:

- 1) 2-3 листа формата А3-А2 с выполненными натюрмортами;
- 2) 5 листов ватмана, бумаги для акварели или бумаги для пастели формата А4 – А3 (в зависимости от идеи коллекций) с выполненными художественными эскизами, основанными на: 1. – цветовом контрасте, 2. – световом контрасте, 3 – цветовых нюансах, 4 – световых нюансах, 5 – цветовом тождестве, оформленные в отдельное портфолио.

Контрольные вопросы.

1. Дайте характеристику цветовому контрасту?
2. Охарактеризуйте цветовой нюанс?
3. Что такое цветовое тождество?
4. Как определить контрастные цвета?
5. Приведите примеры использования цветового нюанса в историческом костюме?
6. Приведите примеры использования цветового тождество в современном дизайне костюма?

1.4 Лабораторная работа №4 «Цветовосприятие в брендинге».

Цель работы: научить студентов грамотно использовать цвета при разработке фирменного бренда.

Основные понятия: бренд, потребитель, композиция, шрифт, графема, читаемость, внимание: произвольное, непроизвольное, постпроизвольное, биологическая триада цветов.

Бренд – торговая марка со сложившимся имиджем. Бренд происходит, как считают, от латинского brand - клеймо, тавро или от скандинавского brandr - жечь, выжигать. С древних времен клейма (бренда) удостоивался только высококачественный товар. Технология по созданию и внедрению бренда получила название *брендинг*.

Бренд – это не только торговая марка, состоящая из названия, графического изображения (логотипа) и звуковых символов компании или товара. Понятие бренда более широкое, поскольку в него еще дополнительно входят:

- сам товар или услуга со всеми его характеристиками;
- набор ожиданий и ассоциаций, воспринимаемых и приписываемых пользователем товару;
- информация о потребителе;
- обещания каких-либо преимуществ, данные автором бренда потребителям;

Одним из важнейших условий долгой и успешной жизни будущего бренда является грамотно подобранное название компании (товара, услуги).

Нейминг – создание текстового названия для бренда.

Разработка бренда включает в себя целый комплекс мероприятий:

- разработка текстового названия для бренда - *нейминг*;
- выборка альтернативных названий для бренда;
- разработка слоганов;
- разработка бренд-имиджа торговой марки;
- логотип и визуальные составляющие;
- разработка персонажа бренда, имидж-герой;
- дизайн упаковки;
- дизайн рекламных материалов

Слоган (от англ. slogan < to slog — сильно ударять) — рекламная формула, постоянный рекламный девиз. Четкая, ясная и лаконичная формулировка основной темы рекламного обращения.

Фирменный слоган определяет характерные уникальные особенности деятельности рекламодателя и является элементом фирменного стиля. Удачный слоган может оказаться не менее эффективным, чем товарный знак. Его легче запомнить, т. к. он воздействует не только на зрение, но и на слух. Слоган — необязательный элемент фирменного стиля. Слоган регистрируется в качестве собственности фирмы, как и товарный знак.

Потребитель – гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;

- изготовитель – организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, производящие товары для реализации потребителям;
- исполнитель – организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, выполняющие работы или оказывающие услуги потребителям по возмездному договору;
- продавец – организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, реализующие товары потребителям по договору купли-продажи.

Внимание. Принято различать внимание произвольное и непроизвольное. *Произвольное внимание* в своей направленности сознательно определяется задачами, стоящими перед человеком, его планами. *Непроизвольное внимание* в большей мере непосредственно определяется предметами действительности, а также нередко изменениями функций внутренних органов.

Эти два вида внимания далеко не всегда можно резко противопоставлять один другому. *Непроизвольное внимание* нередко переходит в той или иной мере в произвольное, а *произвольное внимание* включает в себя элементы непроизвольного, до известной степени автоматизируясь. Автоматизация внимания имеет место при привычной деятельности. Среди важнейших черт внимания выделяется *концентрация*, или сосредоточенность его на ограниченном круге объектов. Количество этих объектов определяет объем внимания.

Объем и концентрация внимания зависят как от особенностей личности и ее состояния, так и от характера деятельности, на которую направлено внимание, и от его объекта. Так, различны концентрация и объем внимания при чтении художественной литературы и статьи, посвященной какой-либо математической проблеме. *Концентрация и объем внимания* зависят и от специальной установки, специальной, в частности профессиональной, задачи, стоящей перед человеком.

*Напряженность внимания связана с его устойчивостью. Устойчивым считают внимание, длительно поддерживаемое на выполнении одной задачи и на предметах, имеющих непосредственное к этой задаче отношение. Чем более однообразны операции, предметы, входящие в действие, тем большего *напряжения внимания* требует это действие. Чем меньше отвлекающих возбудителей имеется в окружающей среде, мыслях и переживаниях человека, его организме (болевые ощущения и др.), тем легче сохраняется *устойчивость внимания*.*

В некоторых случаях человеку приходится одновременно заниматься различными действиями, наблюдать одновременно несколько объектов. При этом возникает необходимость распределения внимания, способность к которому требует достаточно высокой подвижности нервных процессов, которая весьма часто страдает у ряда больных.

Творческий труд требует *глубокой концентрации внимания*.

Графема (Graphema) – единица системы письменности (буква, знак), отличающаяся по характеру рисунка и по передаваемому содержанию от любой другой единицы этой же письменности. Схема построения, «скелет» буквы или знака, отличающий его от других букв (знаков) алфавита, независимо от гарнитуры, начертания и проч. Одна и та же графема может принимать различные конкретные формы (аллографы, или глифы), но должна сохранять признаки отличимости от других графем. Понятие введено в 1912 г. российским лингвистом проф. Иваном Александровичем Бодуэном де Куртенэ (1845–1929). В качестве примера можно привести логотипы брендов и рекламные постеры компаний «Лакост», «Дизель» и «Сваровски».

Материалы и инструменты:

Бумага (для акварели или чертёжная типа ватман), гуашевые краски (гуашь), акварель, белила (цинковые или титановые типа гуашь); акрил; шифон, цветные карандаши, клей ПВА, резак, кнопки, планшет, карандаши графитовые, линейка металлическая, ластик, поролон, емкость для воды, салфетки бумажные, палитра, кисти для живописи (белка, колонок - №1, пони - №10 – флейтц, № 8 - щетина).

Содержание работы:

1. Изучить взаимосвязь восприятия шрифта и его цвета.
 - а) Стиль шрифта и его цвет.
 - б) Стилизация букв – графем.
2. Ознакомится с принципами восприятия цвета потребителем.
 - а) эмоциональное наполнение цвета;
 - б) дифференциальные различия цветовосприятия
3. Разработать бренд для линии модной одежды.

Практическая работа.

1. Выбрать целевого потребителя.
2. Определиться с «легендой» фирмы, для которой разрабатывается бренд.
3. Придумать название фирмы.
4. Разработать визуальный образ бренда.
5. Графически отразить свой дизайнерский проект.

Требования к отчету:

Отчётом о работе являются:

- 1) лист ватмана произвольного (авторского) формата (в зависимости от концепции идеи) с разработанным логотипом бренда, оформленный в отдельное паспарту;

2) папка (с файлами) с описанием бренда, легенды фирмы, значением колористики и знаков для данной разработки, их символических значений с опорой на символику цвета.

Контрольные вопросы.

1. Что такое бренд?
2. Какие принципы композиции используются при разработке брендов?
3. Как взаимосвязаны цвет, шрифт и его восприятия?
4. Дайте характеристику фоновым отношениям, предпочитаемым для разработки брендов.
5. Раскройте понятие «нейминг»
6. Как привлечь непроизвольное внимание потребителя?
7. Символика цвета. Биологическая триада.
8. Что такое слоган и для чего его используют?
9. Какие требования современная психология рекламы предъявляет к дизайнерскому решению бренда (колористике, графеме, слогану)?
10. Оцените любой логотип мульти-бренда с позиции психологии рекламы и цветоведения.
- 11.

1.5. Лабораторная работа №5 *«Цвет в живой природе как источник творчества»*

Цель работы: научить студентов использовать объекты окружающей среды в качестве источника профессионального творчества.

Основные понятия: бионика, кинестезия, флора, фауна, источник творчества, стилизация, трансформация.

Бионика (от греч. *βίον* — элемент жизни, буквально — живущий), наука, пограничная между биологией и техникой, решающая инженерные задачи на основе анализа структуры и жизнедеятельности организмов. Бионика тесно связана с биологией, физикой, химией, кибернетикой и инженерными науками — электроникой, навигацией, связью, морским делом и др.

Идея применения знаний о живой природе для решения инженерных задач принадлежит Леонардо да Винчи, который пытался построить летательный аппарат с машущими крыльями, как у птиц — орнитоптер. Появление кибернетики, рассматривающей общие принципы управления и связи в живых организмах и машинах, стало стимулом для более широкого изучения строения и функций живых систем с целью выяснения их общности с техническими системами, а также использования полученных сведений о живых организмах для создания новых приборов, механизмов, материалов и т.п. В 1960 в Дайтоне (США) состоялся первый симпозиум по бионике, который официально закрепил рождение новой науки.

Исследование морфологических особенностей живых организмов также даёт новые идеи для инженерного конструирования. Так, изучение структуры кожи быстроходных водных животных (например, кожа дельфина не смачивается и имеет эластично-упругую структуру, что обеспечивает устранение турбулентных завихрений и скольжение с минимальным сопротивлением) позволило увеличить скорость кораблей. Создана специальная обшивка — искусственная кожа «ламинфло», которая дала возможность увеличить скорость морских судов на 15—20%. Разработан материал, позволяющий уменьшить сопротивляемость воды и увеличить тем самым скорость пловца.

У двукрылых насекомых имеются придатки — жужжальца, которые непрерывно вибрируют вместе с крыльями. При изменении направления полета направление

движения жужжалец не меняется, черешок, связывающий их с телом, натягивается, и насекомое получает сигнал об изменении направления полёта. На этом принципе построен вильчатый вибратор, обеспечивающий высокую стабилизацию направления полёта самолёта при больших скоростях.

Самолёт с таким вибратором может быть автоматически выведен из штопора. Полёт насекомых сопровождается малым расходом энергии. Одна из причин этого — особая форма движения крыльев, имеющая вид восьмёрки.

Разработанные на этом принципе ветряные мельницы с подвижными лопастями очень экономичны и могут работать при малой скорости ветра. Новые принципы полёта, без колёсного движения, построения подшипников, различных манипуляторов и т.п. разрабатываются на основе изучения полёта птиц и насекомых, движения прыгающих животных, строения суставов и т.п.

Анализ структуры кости, обеспечивающей её большую лёгкость и одновременно прочность, может открыть новые возможности в строительстве и т.п.

Новая технология на основе биохимических процессов, происходящих в организмах, — также, по существу, проблема бионики. В этом плане большое значение имеет изучение процессов биосинтеза, биоэнергетики, т.к. энергетически биологические процессы (например, сокращение мышц) чрезвычайно экономичны.

Цвет природы уникален, активен, освещённость и пространство меняют восприятие колорита, что позволяет широко использовать природную цветовую гамму в проектировании костюма (рис. 23-25).

Фауна (новолат. *fauna*, от лат. *Fauna* – богиня лесов и полей, покровительница стад животных) – совокупность видов животных, обитающих на определённой территории или акватории. Фауна того или иного района складывается в процессе исторического развития из различных групп животных – фаунистических комплексов. Различают тундровый, таёжный, лесной, степной, полупустынный, пустынный, палеотропический и другие фаунистические комплексы. Термин «Фауна» прилагается также к животным различных систематических категорий (фауна птиц, фауна жуков какой-либо территории), или к животным определённого периода (современная фауна и пр.).

Стилизация:

1. Намеренная имитация художественного стиля, характерного для какого-либо автора, жанра, течения, для искусства и культуры определенной социальной среды, народности, эпохи. Стилизация связана с переосмыслением художественного содержания, составляющего основу имитируемого стиля.

2. В изобразительном искусстве и преимущественно в декоративном искусстве, дизайне - обобщение изображаемых фигур и предметов с помощью условных приемов; особенно характерна для орнамента, где стилизация превращает объект изображения в мотив узора (рис.26).

3. Стилизация – упрощенный четкий контрастный линейный рисунок, в основе которого лежит штрих, пятно, линия. Упрощенность, лаконизм – характерная черта стилизованного рисунка. Чтобы стилизовать рисунок, нужно отобрать основные, характерные черты изображаемого предмета. Ими могут служить характерный объем изображаемого предмета, характерные линии и формы. Когда они найдены, начинается работа над стилизацией предмета. Минимальными графическими средствами из основных характерных черт «составляется» картинка. При стилизации не передается объемно пространственное построение, так как здесь действует воображение зрителя, которое само «дорисовывает» его в воображении. В роли пространства выступает бумага.

Дизайнер может ограничиться и беглым впечатлением, условным обозначением

Стилизация имеет место быть не только в передаче форм, но и цвета. Например, работы Василия Кандинского. Чтобы научиться искусству стилизации, попробуйте сделать стилизованный рисунок растения: подсолнух, гроздь винограда, ветка дерева, ананас, затем, женская фигура и т.д..

Сначала порисуйте наброски. Изучите растение, прочувствуйте его характерную форму – чем это растение отличается от других. Выделите эти основные характерные черты. Если этот этап работы сделан, начинайте работать над стилизацией данного растения. Как уже было сказано раньше, в рисовании можно использовать штрих, линию, пятно; можно работать сразу цветом – кистью и красками. Выберите для себя малое – пятно и линия, штрих и линия, работа одним пятном.

Дальше идет дизайн. Вы должны придумать интересную форму растению, красивую картинку. Но в любом случае, какой стилизованный рисунок у Вас бы не получился, растение должно быть узнаваемо. А далее переходить уже на фигуру человека и костюм.

Содержание работы:

1. Изучить способы использования объектов флора и фауны в качестве идейной базы для создания моделей одежды:
 - а) силуэт;
 - б) окраска;
 - в) кинестезия.
2. Изучить возможности использования бионических стилизаций в дизайне костюма:
 - а) исторический костюм;
 - б) современный костюм (П1.2).
3. Выполнить концептуальную творческую разработку костюма на основе ассоциативного трансформирования его из какого-либо растения (по выбору студента) (рис.П1.3).
4. Выполнить концептуальную творческую разработку костюма на основе ассоциативного трансформирования его из какого-либо животного (по выбору студента)(рис.П1.4, п1.5).

Практическая работа.

1. Выбрать стилизуемый объект.
- 2.. Визуально представить трансформационный ряд
3. Визуализировать трансформационные изменения, в любой графической технике, применяя метод калькирования.

Требования к отчету:

Отчётом о работе являться 10 листов ватмана произвольного формата (в зависимости от идеи) с выполненными концептуальными разработками (по 5 листов каждая разработка), оформленные в отдельное портфолио.

Контрольные вопросы.

1. Что такое бионика?
2. Что такое стилизация?
3. Перечислите источники творчества
4. Как бионические стилизации используются в современном дизайне костюма?
5. Как бионические стилизации использовались в костюмах различных эпох?
6. Почему для выполнения бионических трансформаций наиболее удобен метод калькирования?
7. Как в современном дизайне костюма используется кинетизм животного мира?
8. Расскажите об экологическом принципе в современном дизайне.

Лабораторная работа № 6 (4 часа)

Тема: «*Эмоциональная цветопередача в дизайне костюма*»

Цель работы: научить студентов выявлять взаимосвязи между костюмом и психофизическим состоянием личности, а так же использовать это в своей профессиональной деятельности.

Основные понятия: эмоции, чувства, ощущение, восприятие. Эмоционально восприятие цвета, цветовые ассоциации, цветотерапия, экология цвет.

Эмоции (лат. *emovere* – возбуждать, волновать) — состояния, связанные с оценкой значимости для индивида действующих на него факторов. Выражаются, прежде всего, в форме непосредственных переживаний удовлетворения или неудовлетворения его актуальных потребностей. Являются одним из главных регуляторов деятельности.

Главная особенность человеческих эмоций состоит в том, что в общественно-исторической практике был выработан особый эмоциональный язык, который может передаваться как некоторое общепринятое описание. На этой основе существует, в частности, эмоциональный отклик на произведения искусства, которые имеют достаточно жесткую привязку к определенной исторической эпохе. Эмоциями (аффектами, душевными волнениями) называют такие состояния, как страх, гнев, тоска, радость, любовь, надежда, грусть, отвращение, гордость и т.п.

Чувства — форма эмоций, которая включает в себя эмоциональные переживания человека, в которых отражается устойчивое отношение индивида к определенным предметам или процессам окружающего мира.

Одно и то же чувство может реализоваться в различных условиях. Это обусловлено сложностью явлений, многогранностью и множественностью их связей друг с другом. Например, чувство любви порождает спектр эмоций: радости, гнева, печали и т.д.

Интерес (как эмоция) — положительное эмоциональное состояние, способствующее развитию навыков и умений, приобретению знаний.

Радость — положительное эмоциональное состояние, связанное с возможностью достаточно полно удовлетворить актуальную потребность, вероятность чего до этого момента была невелика или, во всяком случае, неопределенна. Восторг — эмоция большей силы.

Удивление — не имеющая четко выраженного положительного или отрицательного знака эмоциональная реакция на внезапно возникшие обстоятельства. Удивление тормозит все предыдущие эмоции, направляя внимание на объект, его вызвавший, и может переходить в интерес.

Страдание — отрицательное эмоциональное состояние, связанное с полученной достоверной или кажущейся таковой информацией о невозможности удовлетворения важнейших жизненных потребностей, которое до этого момента представлялось более или менее вероятным, чаще всего протекает в форме эмоционального стресса. Гнев проявляется в диапазоне от раздражительности и негодования до ненависти и ярости, страх — от легкого беспокойства до ужаса.

Гнев — эмоциональное состояние, отрицательное по знаку, как правило, протекающее в форме аффекта и вызываемое внезапным возникновением серьезного препятствия на пути удовлетворения исключительно важной для субъекта потребности.

Отвращение — отрицательное эмоциональное состояние, вызываемое объектами (предметами, людьми, обстоятельствами), соприкосновение с которыми (физическое взаимодействие, коммуникация в общении и пр.) вступает в резкое противоречие с идеологическими, нравственными или эстетическими принципами и установками субъекта. Отвращение, если оно сочетается с гневом, может в межличностных

отношениях мотивировать агрессивное поведение, где нападение мотивируется гневом, а отвращение — желанием избавиться от кого-либо или чего-либо.

Презрение — отрицательное эмоциональное состояние, возникающее в межличностных взаимоотношениях и порождаемое рассогласованием жизненных позиций, взглядов и поведения субъекта с жизненными позициями, взглядами и поведением объекта чувства. Последние представляются субъекту как низменные, не соответствующие принятым нравственным нормам и эстетическим критериям.

Страх — отрицательное эмоциональное состояние, появляющееся при получении субъектом информации о возможной угрозе его жизненному благополучию, о реальной или воображаемой опасности. В отличие от эмоции страдания, вызываемой прямым блокированием важнейших потребностей, человек, переживая эмоцию страха, располагает лишь вероятностным прогнозом возможного неблагополучия и действует на основе этого (часто недостаточно достоверного или преувеличенного прогноза).

Эмоциональные переживания носят неоднозначный характер. Один и тот же объект может вызвать несогласованные, противоречивые эмоции. Это явление получило название амбивалентность (двойственность) чувств. Например, можно уважать кого-то за работоспособность и одновременно осуждать за вспыльчивость.

Качества, характеризующие каждую конкретную эмоциональную реакцию, могут сочетаться различным образом, что создает многоликие формы их выражения.

Образы восприятия, памяти, мышления, воображения также эмоционально окрашены.

Цветотерапия – наука об исцелении цветом. С помощью цвета излечивают. Оказывается, цвет можно «пить», его можно «вдыхать», а можно направлять к больному органу цветной луч.

Современная наука «расшифровала» механизм воздействия цвета на органы человеческого тела. Каждый цвет – это видимые световые волны определенной длины (от 380 нм – фиолетовый до 760 нм – красный). Клетки здоровых органов и тканей излучают электромагнитные волны, это было установлено методом биорезонансной диагностики, и у каждого органа в норме – своя частота. Цветовая волна, направленная к больному органу, попадая в резонанс с вибрациями его клеток, помогает им настроиться на «частоту здоровья». Например, органам пищеварения соответствует частота 4,2 Гц – желтый цвет. Именно он является лечебным для людей с больным желудком, печенью, поджелудочной железой.

Врачи крупного медицинского центра из города Осаки (Япония) назначают пациентам «соко-цветотерапию»: вместе с натуральным соком больные «вливают цвет» в свой организм. Страдающие язвой желудка и 12-перстной кишки – желтый (сок яблок, бананов, ананасов, молодой кукурузы), страдающие депрессией и спазмами – оранжевый (сок моркови, апельсинов, абрикосов, тыквы), а красный (сок из сладкого перца, свеклы, томатов) малокровные и истощенные пациенты.

Влияние цвета на психику человека

Психологический аспект восприятия цвета неразрывно связан с социокультурным и эстетическим. Любой отдельно взятый цвет или гамма цветов может влиять на психику человека по-разному в зависимости от культурно-исторического контекста, от пространственного расположения цветового пятна, его формы и фактуры, от настроенности и культурного уровня зрителей и многих других факторов.

Значение данной проблемы для дизайнеров достаточно ясно. Ведь любое произведение прикладного дизайна или искусства – декоративные ткани, одежда, стены зданий, предметы убранства, машины и орудия труда – создает цветовую среду человека, так или иначе формирующую душевное состояние человека, влияющую на строй его мыслей и уровень работоспособности. Из всего комплекса вопросов, составляющих сложную проблему психологического воздействия цвета, для дизайнеров

особенно актуальны вопросы физиологических реакций человека на цвет и о цветовых ассоциациях.

Деятельность органа зрения может возбуждать и другие органы чувств: осязание, слух, вкус, обоняние. Цветовые ощущения могут также вызывать воспоминания и связанные с ними эмоции, образы, психические состояния. Всё это называют *цветовыми ассоциациями*.

Цветовые ассоциации можно подразделить на несколько больших групп: физические, физиологические, этические, эмоциональные, географические и др. В пределах каждой группы содержатся более мелкие подразделения.

Ощущения и эмоции, вызываемые каким-либо цветом, аналогичны ощущениям, связанным с предметом или явлением, постоянно окрашенным в данный цвет. Очевидно, различные цвета обладают неодинаковой способностью вызывать психические реакции. Т.е. цвета оказывают *разное влияние на психику человека*. Для оценки этих различных влияний введено понятие качества ассоциаций. К качествам могут быть отнесены:

а) устойчивость в пределах большой группы людей.

б) интенсивность ощущения;

в) однозначность ощущения (т.е. определенность его, повторяемость при различных условиях для одного и того же индивидуума).

Качества цветовых ассоциаций, а также эстетическая оценка цветов зависят как от объективных свойств самих цветов, так и от свойств воспринимающего субъекта. К объективным свойствам цвета относятся его чистота, светлота (яркость), форма цветового пятна, место и значение его в визуальной структуре, материал и фактура.

Одна из таких попыток принадлежит Дж. Ормсби Саймондсу в книге «Ландшафт и архитектура». Поскольку выводы Саймондса носят обобщающий характер и содержат ценные мысли для дизайнеров любого профиля.

Цветовые предпочтения.

При проектировании окраски любой вещи, предназначенной для человека, и в особенности для его индивидуального пользования, необходимо учитывать цветовые предпочтения. Зарубежные ученые (Р. Франсэ, М. Сент-Джордж, В. Уолтон и др.) в результате многочисленных исследований пришли к выводу, что существует биологическая врожденность предпочтений цветов.

Так, дети в возрасте до одного года независимо от расы и места проживания обнаруживают одинаковые предпочтения: красный, оранжевый и желтый они предпочитают зеленому, голубому и фиолетовому.

Среди подростков и взрослых цвета по своей популярности распределяются следующим образом: голубой, зеленый, красный, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый.

В книге Р. Франсэ «Психология эстетики» говорится, что «на такое ранжирование лишь

Чрезвычайно богата светозвуковыми образами поэзия А. Блока, А. Белого, С. Есенина, К. Бальмонта, В. Хлебникова. Многие музыканты и композиторы обладают «цветным слухом». Замечательный русский композитор А. Н. Скрябин в своей музыкальной поэме «Прометей» написал «партию света» (т.е. световое сопровождение музыки). Н. А. Римский-Корсаков говорил, что «дизельные строи в нем вызывают представления цветов, а бемольные... рисуют настроения или же большую или меньшую степень тепла...». Среди живописцев, остро чувствовавших цветомузыкальные соответствия, можно назвать Д. Уистлера, М. Чюрлениса, А. Лентулова, В. Кандинского.

В книге «О духовном в искусстве» В. Кандинский подробно описывает свои цветомузыкальные синестезии. Вот некоторые из них: «Светло-тепло-красное... напоминает звук фанфар, причем труба как бы призвучит - упрямый, навязчивый, сильный тон... Киноварь звучит подобно трубе и может быть поставлена в параллель с сильными барабанными ударами... Звучание (оранжевой)... подобно однотонно

звучащему среднему колоколу, сильному альту как человеческому, так и струнному... Фиолетовое... звучит несколько болезненно, как нечто погашенное и печальное... Оно подобно звуку английского рожка, свирели и в глубине вообще глубоким тонам деревянных инструментов, как фагот».

Природу синестезии исследовали многие ученые. Одни видели в ней обычную «ассоциацию идей» (А. Бинэ). Другие считают синестезию признаком атавизма, проявлением первобытного синкретизма ощущений (М. Нордау).

Содержание работы:

1. Изучить взаимосвязь эмоционального состояния личности и предпочитаемого ею костюма.
 - а) Эмоциональное восприятие цвета.
 - б) Информационная функция цвета.
 - в) Эмоциональное восприятие цвета в различных культурах.
 - г) Коммуникативная функция цвета.
2. Рассмотреть психофизическое воздействие цвета.
 - а) Цветотерапия.
 - б) Экология цвета.
3. Выполнить концептуальную творческую разработку костюма на основе психологических состояний человека: радость, горе, счастье, любовь, грусть, скука, ненависть, зло и т.д.
4. Выполнить концептуальную творческую разработку костюма на основе ассоциаций такими понятиями как: Космос, ветер, флора, фауна, хаос, бездна, млечный путь, океан и т.д. (рис.П1.6).

Практическая работа.

1. Выбрать тему.
2. Визуально представить трансформационный ряд
3. Визуализировать трансформационные изменения, в любой графической технике.

Требования к отчету:

Отчётом о работе являются:

1. - 6 листов ватмана произвольного формата А4-А3 (в зависимости от идеи) с выполненными чистовыми художественными эскизами модной одежды выражающей, какие - либо эмоции (по выбору студента), оформленные в отдельное портфолио;
2. 6 листов ватмана произвольного формата А4-А3 (в зависимости от идеи) с выполненными чистовыми художественными эскизами модной одежды выражающей, вышеперечисленные понятия (по выбору студента), оформленные в отдельное портфолио

Контрольные вопросы.

1. Дайте определение понятию «цветоведение»
- 2.
3. Чем чувства отличаются от эмоций?
4. Что такое синестезия?
5. Какова специфика передачи определённых эмоциональных состояний изобразительными средствами?
6. Как эмоциональное восприятие цвета зависит от этнокультурных факторов?
7. Назовите проблемы экологии цвета в современном обществе?
8. Что обозначает термин «зрительное восприятие».
9. На каких принципах базируется цветотерапия?

10. Перечислите физические цветовые ассоциации.
11. Каково влияние цвета на психику человека?
12. Какие основные принципы воздействия цвета на человека?
13. Что такое «цветовые предпочтения» и на какие группы по цветовым предпочтениям делятся потребители?
14. Охарактеризуйте информационную функцию цвета?
15. Какие выводы можно сделать об эмоциональном состоянии человека по его одежде?
16. Опишите приёмы корректировки эмоционального состояния человека при помощи цвета.

2 Методические рекомендации по выполнению по выполнению колористических композиций

2.1 Художественные материалы, инструменты и приспособления для выполнения лабораторных работ

Для выполнения практических заданий необходимо иметь достаточное количество художественных материалов и принадлежностей, а именно: листы бумаги (для акварели, чертёжная типа ватман, торшированная зернистая бумага, для пастели, тонкий картон), (формат А8-А2), набор графитовых карандашей (6М, 4М, М, ТМ, Т, 2Т, 4Т), акварельные и гуашевые краски «Ленинград», «Нева», или «Черная речка», гуашь художественную. Возможна работа и акриловыми красками как по бумаге, так и по ткани.

Кисти: №4, №8-10, №16-20, беличьи или колонковые, щетинные, круглые и флейц, для выполнения работ гуашью; линейки длиной до 50 см., палитру для смешивания красок, тряпочку (фланель, хлопок) или бумажные полотенца для снятия лишней краски и воды с кистей, 2 ёмкости для воды, тушь, перо, перьевую ручку, планшеты (40х30 см; 50х60; 60х80).

Опыты по получению различных красочных смесей чрезвычайно полезны: в процессе непосредственной работы с наборами красок быстро и очень наглядно раскрываются их возможности. За 15-20 минут работы на палитре, где варьируются смеси из 2-3 красок, можно получить несколько десятков различных цветовых оттенков. Чтобы способствовать обострению чувства цвета и обогатить опыт работы с красками, студенты учатся ограничивать палитру красок и работать, используя небольшое число красок (например, белила, жженая кость, светлая охра, сепия) или выполнять работы в технике «гризайль».

В работе полезно использовать рабочий натурный материал (натурные наброски и зарисовки мотивов пейзажа, натюрморта, растительных и животных форм, человека) и на его основе создавать соответствующие той или иной тематике композиции (рис.28).

Можно пользоваться репродукциями с картин известных художников XVI-XX столетий, выбор жанров живописи также не ограничен

2.2 Изучение акварельных и гуашевых красок и принципов работы с ними

Акварель (франц. aquarelle, от лат. aqua - вода) – растворимые в воде краски, содержащие тонко перетертый пигмент и в качестве связующего относительно небольшое количество клеев растительного происхождения (гуммиарабика, траганта, вишневого клея, декстрина). В состав акварельных красок еще входят мед (или сахар,

глицерин), воск, некоторые смолы для придания мягкости, твердости, других качеств. Предназначена главным образом для работы на бумаге.

Акварелью также называется работа, выполненная акварельными красками; отличительные ее качества – прозрачность тончайшего красочного слоя; белила не используются, их роль берет на себя просвечивающий сквозь краски белый цвет бумаги. Если акварель применяется в сочетании с белилами или накладывается густым непрозрачным слоем, то свойства классической акварельной техники утрачиваются, и она становится похожей на гуашь.

В зависимости от степени влажности бумаги выделяют такие акварельные техники, как «работа по-мокрому»/«по-сырому» («английская» акварель) и «работа по-сухому» («итальянская» акварель). Интересный эффект дает работа по фрагментарно увлажненному листу. Кроме этого можно встретить и комбинации данных приемов.

Приёмы работы «по-сухому» заключается в том, что краска наносится на сухой лист бумаги одним-двумя (однослойная акварель) или несколькими (лессировка) слоями, в зависимости от идеи. Этот способ позволяет обеспечивать хороший контроль над растекаемостью краски, тональностью и формой мазков.

Интересна техника «лессировка» – способ нанесения акварели прозрачными мазками (как правило, более темные поверх более светлых), один слой поверх другого, при этом нижний всякий раз должен быть сухим. Таким образом, краска в разных слоях не смешивается, а работает на просвет, и цвет каждого фрагмента складывается из цветов в его слоях. При работе в этой технике можно увидеть границы мазков. Но, так как те прозрачны, это не портит живопись, а придает ей своеобразную фактуру. Мазки выполняются аккуратно, чтобы не повредить и не размыть уже высохшие живописные участки. Там, где стоит задача добиться интенсивности цвета, многослойный прием стоит на первом месте

Так же, работы могут выполняться в комбинированной (смешанной) акварельной технике, когда в одной работе гармонично сочетаются как приемы «по-мокрому», так и «по-сухому».

По используемой художником цветовой палитре мы условно выделим монохромную акварель – гризайль, и многоцветную -классическую. В последней нет ограничения на количество используемых красок и их оттенков, в гризайле же используются различные тона одного цвета, не считая цвета бумаги. Чаще всего используется сепия и, реже, черный цвет, охра. Иногда в отношении акварельных работ можно встретить и такой термин как «дихром». Как правило, он употребляется крайне редко и относится к тем изображениям, в создании которых использовались не один, а два цвета.

Следующими красками, чаще всего используемые для выполнения декоративных композиций, считаются гуашевые. Гуашь – французский термин, обозначающий изобразительную технику, близкую к темпере – переживала период своего расцвета в живописи Персии, Китая, Индии и в особенности Японии. Она возникла в IV и V веках, а в наши дни употребляется не только на бумаге, но также на шелке, слоновой кости, пергаменте, атласе и других поверхностях.

Техника гуаши позволяет вносить поправки и исправления, допускается многослойность письма, применение белил в смесях красок. Следует помнить, что гуашевые краски при высыхании сильно высветляются. Гуашевые белила и черная краска употребляются в графических зарисовках. Цвета гуаши жирные и непрозрачные, и это дает возможность накладывать светлые тона поверх темных. Но, растворенные в воде, они могут продуцировать эффект, близкий к акварели. Гуашь высыхает довольно быстро, и по мере высыхания цвет приобретает менее насыщенный и более матовый оттенок.

Разбавлять гуашевые краски следует до состояния сметанообразной массы. При применении большего, чем нужно, количества воды красочный слой получается прозрачным, быстро высветляется, при высыхании пачкается и осыпается.

Делать эскизные работы по специальной композиции гуашью рекомендуется исключительно методом «a la prima».

Главная задача – создать ассоциативные гармонические сочетания цветов, обладающие эмоциональной выразительностью.

Целесообразно, чтобы мотивы имели мягкие, расплывчатые очертания, приобретающие известную конкретность лишь на отдельных участках эскизов. Для этого удобно использовать разнообразные движения кисти. Практикуют также разбавление и сгущение краски. Характер мотива – абстрактный.

2.2 Разработка декоративных композиций гуашевыми и акриловыми красками

Декоративная композиция – особый художественный мир со своим условным порядком, ясной ритмической организацией и пространственными отношениями форм на плоскости, это композиция, созданная на ассоциативно – образном восприятии мира. Пространство в таком изображении становится условной категорией, и изображенные формы, могут рассматриваться вне своих материальных свойств – своего размера, объема, массы, цвета.

Особенность художественно-образного языка декоративной композиции составляет соединение фантастичности, условности композиции, цветовая символика, когда цвет одновременно и характеризует предмет и выражает более общее значение (рис.33).

Графическую декоративную композицию можно выразить различными изобразительными формами, пластикой, цветом и основными художественными средствами гармонизации. В декоративной композиции предмет, форма передается условно, обобщенно, важно передать не случайные признаки предмета, а характерные, найти самостоятельное образное решение.

Обобщение – есть результат творческой работы по выявлению типичного в характере темы, образа предмета. Образ темы может возникнуть на основе зрительных впечатлений.

Условность в декоративной композиции проявляется и в трактовке цвета. Цвет является важнейшим компонентом декоративного образа. Нанесение цвета может быть без светотени, блика и рефлекса. Многие произведения декоративно-прикладного искусства характеризуются сочетанием насыщенных цветов. Цвет реального предмета может быть заменен символическим. Таким образом, упрощенность рисунка и декоративность цвета влияют на характер композиции.

«Матисс определял декоративность как уравновешенность всех пластических компонентов, чувство пропорции, где орнаментальность усиливает декоративность рисунка».²

В декоративном натюрморте следует отобразить и запечатлеть самое главное, важно передать не случайные признаки предмета, а характерные. Без этого невозможно образное решение. Чтобы создать точный и выразительный образ предмета, нужно

² Парамон Ф.М., Кондратенко Т.П. Рисунок и графика костюма. М.: Легпромиздат, 1987, с.199

сопоставить его с другими предметами. В декоративной интерпретации натюрморта, пейзажа или фигуры человека эти соотношения и связи должны быть особенно остро подчеркнуты.

Здесь возможна гиперболизация, т.е. преувеличение, выделение какого – то одного, но характерного качества предмета, обыгрывание той или иной детали, объекта изображения. Желательно работать в разных форматах, искать на основе одного мотива разные варианты композиции. Можно акцентировать пропорции, размер, фактуру.

Работа над эскизом костюма строится по законам декоративной композиции, а значит, наряду с рисованием с натуры и по представлению необходимо приобретение навыков декоративного рисования.

Предполагаемые приемы решения заданий:

- декоративное решение костюма/коллекции моделей способом аппликации при ограниченной цветовой палитре;
- декоративное решение костюма при неограниченной цветовой палитре;
- создание костюма на основе ассоциаций, возникших в результате наблюдения натуры;
- декоративное решение костюма на основе выявления конструкции;
- создание костюма на основе тональных отношений
- колористическое решение костюма на сближенных по тону цветовых отношениях

Успешное овладение художественными материалами и техниками работы акварельными и гуашевыми красками будет способствовать успешному выполнению творческих замыслов.

Контрольные вопросы и колористические задачи.

1. Что такое светотень?
2. Что обозначает термин «белизна»?
3. Какие цвета называются холодными, а какие теплыми? От чего зависит «температура» цвета?
4. Выполните упражнение по «вливаю» цвета в цвет. Приготовьте растворы двух красок. На бумагу положите рядом несколько мазков каждой краской, дождитесь, чтобы краска высохла, затем кисточкой, смоченной чистой водой, размойте и соедините их края. Оба цвета как бы вливаются один в другой, создавая интересные переходы от одного цвета к другому.
5. Сделайте упражнение по «вливаю» цвета в цвет. Возьмите несколько красок и накладывайте мазки так, чтобы один цвет чуть-чуть заходил на другой, пока краски не высохли. Попробуйте получить интересные переходы цвета, используя бумагу, смоченную водой («по-мокрому»).
6. Выполните упражнение по получению различных оттенков цвета в акварельной живописи путем наложения одного цвета на просохший слой другого. Новые цвета образуются от просвечивания одного слоя сквозь другой.
7. Что такое контраст и каким он бывает?
8. Приведите примеры светового контраста.
9. Приведите примеры цветового контраста.
10. Что такое «выразительность цвета»?
11. Расскажите о цветовой гармонии и ее характерных особенностях.
12. Выполните упражнение по созданию цветовой композиции. Нарезьте большое количество бумажных квадратиков (1х1см) самых разных цветов и оттенков. Выберите из них 9 разных теплых оттенков и создайте из них красивую теплую композицию. Затем окружите этот теплый квадрат одним рядом маленьких квадратиков,

чередующихся по температуре (теплый – холодный). Из 25 разных по теплоте и цвету квадратиков должна получиться приятная для глаз и теплая по ощущению цветная композиция. Так же создается и холодная композиция. Маленький квадрат из девяти только холодных цветов окружите чередующимися по теплоте цветами и приклейте холодную композицию, как и теплую, на лист белой бумаги.

13. Что такое «колорит»? Его характерные особенности и отличие от гармонии?

14. Приведите примеры изменения цветов спектра в течение суток.

15. Что такое «целостное» видение?

Заключение

Физика цвета – наука о цвете, включающая помимо традиционного цветоведения (физика цвета, цветовой круг, цветовые контрасты) раздел знаний о цветовой культуре, цветовой гармонии, цветовых предпочтениях, цветовом языке. Она опирается на физические основы цвета, психофизиологический фундамент его восприятия, одновременно учитывая современную цветовую эстетику. Колористика и цветоведение мыслятся как грамотное построение цветовой среды, определение закономерностей цвета и формы, воздействия цвета, цвета в материалах.

Лабораторные работы по дисциплине «Физика цвета и психология восприятия» дают возможность специалисту овладеть техникой и профессиональным понятиями «свет», «тон», «цвет», «колорит» и т.д., применять эти навыки и знания в изучении дисциплин «Композиция костюма», «Выполнение проекта в материале», «Разработка коллекции моделей одежды» и др.

Осваивая науку о цвете, необходимо делать зарисовки, художественные эскизы, возможно, с их компьютерной обработкой. Для наиболее наглядной, яркой защиты тем лабораторных работ, последовательности разработки рекомендуется студентам выполнять презентации обрабатываемого материала в программе Power Point. и пр.

Освоение материала курса предполагает значительный объём творческой работы студентов: эскизирование; выполнение моделей костюмов ведущих кутюрье мира (по выбору) с учётом конструктивных особенностей одежды и аксессуаров; самостоятельный подбор литературы и репродукций.

Библиографический список

1. Алиева Н. В. Физика цвета и психология зрительного восприятия [Текст]: учебное пособие / Н. В. Алиева. - М. : Академия, 2008. - 208 с.
2. Будникова О.В. Семантика и символика цвета в культуре// Юдинские чтения: Миф, фольклор, литература: материалы Всероссийской науч. конф. – Курск: Курск гос.ун-т, 2003. – С. 167 – 171
3. Панксенов Г. И. Живопись. Форма. Цвет. Изображение [Текст]: учебное пособие / Г. И. Панксенов. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 144 с.
4. Композиция костюма: Учеб. Пособие для студентов. высш. учеб. заведений/ Г.М. Гусейнова, В.В. Ермилова, Д.Ю. Ермилов и др. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 432 с.
5. Живопись [Текст]: учебное пособие для студентов вузов / Н. П. Бесчастнов [и др.]. - М.: ВЛАДОС, 2004. - 223 с.

6. Стор И. Н. Основы живописного изображения [Текст] : учебное пособие / И. Н. Стор. - М. : МГТУ им. А. Н. Косыгина, 2004.-248 с
7. Базыма Б. А. Психология цвета. Теория и практика [Текст] / Б. А. Базыма. - СПб. : Речь, 2007. - 205 с.
8. Костина А. В. Основы рекламы [Текст] : учебное пособие / А. В. Костина, Э. Ф. Макаревич, О. И. Карпухин. - 3-е изд., стер. - М. : КноРус, 2010. - 400 с.
9. Сорины, сёстры. Необходимый имидж или как произвести нужное впечатление с помощью одежды . – М.: «Издательство Гном и Д», 2000. – 208 с.
10. Сорины, сёстры. Презентация внешности или фигура в одежде и без. – М.: Издательство Гном и Д, 2000. – 224 с., илл.
11. Сорины, сёстры. Язык одежды или как понять человека по его одежде. – М.: Издательство Гном и Д, 2000 – 208 с.
12. Геращенко Л.Л. Мифология рекламы. – М.: ООО Издательский дом «Диagramма», 2006.– 464 с.
- 10 Килошенко М.И. Психология моды: теоретический и прикладной аспекты. – СПб.: СПГУТ, 2001.– 192 с.
- 11 Композиция костюма: Учеб. Пособие для студентов. высш. учеб. заведений/ Г.М. Гусейнова, В.В. Ермилова, Д.Ю. Ермилов и др. –М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 432 с.
- 12 Логвиненко Г. М. Декоративная композиция. М.: ВЛАДОС. 2005. 144 с.
- 13 Современная энциклопедия «Мода и стиль Аванта+». Мода и стиль/ Главный редактор А.В. Володин. – М.: Издательство «Аванта+», 2002. – 480 с.: ил.
- 14 Цвет в нашей жизни / Хрестоматия по психологии (из серии «Познать человека») Составитель Криюлина А.А. – Курск, 1993 г. – 128 с.
- 15 Художественно-педагогический словарь/сост. Н.К.Шабанов, О.П.Шабанова, М.С.Тарасова, Т.Д.Пронина. – М.: Академический Проект: Трикста, 2005. – 480 с.
14. Энциклопедия символов, знаков, эмблем/ Автор-составитель В. Андреева и др. М.: Астрель, 2002. – 556.
15. http://aquarelle.ucoz.ru/publ/akvarelnye_tekhniki_klassifikacija

