

СПЕЦГЛАВЫ ПО ХУДОЖЕСТВЕННОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОДЕЖДЫ

Направление подготовки:

29.04.05 «Конструирование изделий легкой промышленности»

Магистерская программа:

Проектирование и дизайн швейных изделий различного назначения с использованием инновационных технологий

Семестры: 1

Лекции 12 час

Практические занятия 24 час

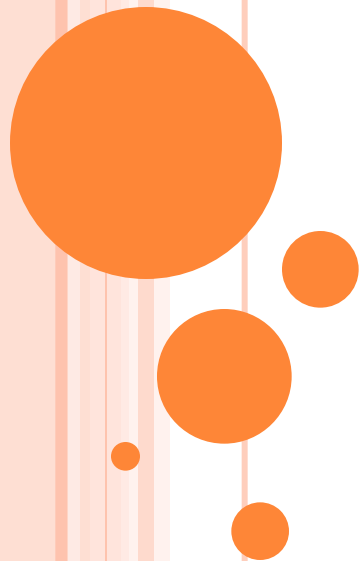
Всего 144 час./4,0 з.е

ЛК 5 ЦВЕТ В КОСТЮМЕ

1 Цвет в организации костюма

2 Характеристики цвета

3 Психологическая функция цвета

1 ЦВЕТ В КОСТЮМЕ

- Цвет является важнейшим элементом композиции костюма. Недаром смена модных цветовых сочетаний происходит быстрее, чем смена формы или деталей.
- Цвет является одним из важных информационных свойств предмета.
- Цвет является популярнейшей формой эстетического чувства вообще.
- Цвет более чем другие признаки, эмоционально воздействует на человека; в костюме это особенно имеет значение, поскольку разнообразие моделей достигается за счет применения разных тканей и их цветовых комбинаций.

- Через цвет мы получаем информацию о материале, «тяжесть» или «легкость» цвета дают нам первые представления об образе модели или предмета.
- Будучи одним из самых активных признаков объекта, цвет способствует выделению предмета из общей среды отделяет его от других предметов.
- Благодаря цвету мы получаем первые ощущения и воспринимаем предмет, знакомимся с его содержанием.
- Ахроматическими цветами называются лишь чисто-белые, чисто-серые и чисто-черные цвета.
- Цвет, имеющий хотя бы ничтожный, еле уловимый красноватый, зеленоватый, синеватый или какой-либо другой оттенок, уже будет хроматическим.
- Ахроматические цвета отличаются друг от друга только по светлоте, т.е. тем, что одни из них светлее, а другие темнее.
- Хроматические цвета, так же как ахроматические, отличаются друг от друга по светлоте, а также по световому тону.

1 ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦВЕТА

- Цветовой тон — это качество цвета, позволяющее дать ему название, например, синий, зеленый, коричневый и т. д.; эта характеристика присуща только хроматическим цветам.
- Естественной природной шкалой цветовых тонов является спектр солнечного света, в котором цвета расположены в такой последовательности: красный, оранжевый, желтый, желто-зеленый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый.
- Помимо спектральных в природе существуют пурпурные цвета, которые получаются смешением красного и фиолетового цветов.

- Светлота — это степень отличия цветового тона от черного или белого.
- Самым светлым, по определению, является белый цвет, самым темным — черный.
- В спектральных цветах как самый светлый воспринимается желтый цвет, а самый темный — фиолетовый.
- Светлота является единственной характеристикой ахроматических цветов.
- Светлотные отношения очень важны в композиции, так как одни и те же цветовые тона, имеющие различную степень светлоты, оказывают на зрителя различное эмоциональное воздействие.
- Затемненные цвета создают ощущение тяжести, весомости, некоторой мрачности, при высветлении тот же цвет воспринимается как легкий, нежный, радостный.

- Насыщенность - это степень отличия хроматического цвета от равного ему по светлоте ахроматического.
- Самыми насыщенными цветами являются спектральные, у которых нет ахроматических примесей и цветовой тон выражен максимально резко.
- У других цветов цветность может быть более или менее яркой — чем менее насыщен цвет, тем ближе он к равному ему по светлоте серому.
- Естественно, что насыщенность определяет активность цвета: спектральные цвета более активные, чем малонасыщенные.

- Все хроматические оттенки получаются благодаря смешению цветов.
- Но существует три цвета, которые нельзя получить смешением, — это красный, синий и желтый.
- Их называют основными цветами. Все остальные цвета являются результатом их смешений, поэтому называются производными.
- Цвета, которые располагаются в пределах одной четверти, являются родственными друг другу, поскольку каждый из них имеет в составе оба главных цвета, между которыми они находятся.
- Например, все желто-красные, или оранжевые, содержат красный и желтый цвета, взятые в различных пропорциях.

- В противоположных четвертях помещаются контрастные цвета.
- У них нет ничего общего, так как они составлены различными парами главных цветов.
- Так, желто-зеленые контрастны фиолетовым и пурпурным, так как «родителями» первых являются зеленый и желтый цвета, а вторых — синий и красный.
- Контрастные цвета наиболее значительно отличаются друг от друга.
- Если контрастные цвета находятся на концах диаметров, то они к тому же называются контрастно-дополнительными. При их смешении получают ахроматические цвета.

- Цвета, расположенные в смежных четвертях, называются родственно-контрастными, ибо они. с одной стороны, объединены одним общим цветом, а с другой, содержат в себе контрастные цвета.
- Например, можно сравнить родственно-контрастные оранжевый и фиолетовый цвета.
- В каждом из них содержится часть красного, объединяющего их цвета, и в то же время в оранжевом имеется желтый цвет, который является контрастным по отношению к синему, являющемуся вторым составляющим цветом фиолетового.

3 ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ ЦВЕТА

- Цвет является ведущим, организующим пространство началом, способным вызывать у зрителя активную эмоциональную реакцию.
- Любое произведение прикладного искусства создает цветовую среду, которая оказывает влияние на душевное состояние человека, характер его мыслей, уровень работоспособности.
- В истории существует немало примеров, подтверждающих влияние цвета на психику человека.
- Когда некий фабрикант окрасил стены производственного помещения в «немаркий» черный цвет, это породило эпидемию нервных заболеваний среди работниц.

- На одном заводе в Чикаго рабочие отказались обедать в новой столовой, потому что сверкающее белизной помещение напоминало им больницу.
- Оказалось нерациональным красить кабины самолетов в «радостный» желтый цвет, так как он ухудшает работу вестибулярного аппарата и пассажиров укачивает.
- Поэтому учитывать психологию и физиологию восприятия цвета должен каждый художник, проектирующий предметную среду.

- Швейцарский живописец прошлого века Ф. Ходлер, рассуждая о значении цвета, писал: *«Цвет характеризует и дифференцирует предметы, он усиливает и подчеркивает, он чрезвычайно способствует декоративным эффектам. Цвет независимо от формы вызывает сильные музыкальные раздражения. Цвет влияет на мораль. В нем заключен элемент радости и веселья. Ощущения такого рода вызывают преимущественно светлые краски, свет. Темные же краски порождают меланхолию, печаль, ужас. Белый цвет считается эмблемой невинности, тогда как черный означает зло. Ярко-красный возбуждает жестокость и страстность, голубой — нежные переживания, фиолетовый — печаль. Характерность красок усиливается их соединениями, они составляют гармонию, аккомпанируют друг другу или сталкиваются, порождая контрасты».*

- Эти поэтические рассуждения художника о влиянии цвета на настроение и даже самочувствие человека вполне подтверждаются учеными.
- Многими опытами доказано, что все спектральные цвета в большей или меньшей степени вызывают физиологические реакции человека.
- Красный цвет активизирует все функции человеческого организма, повышает энергию, имеет согревающий и возбуждающий эффект.
- На короткое время красный цвет способен повысить работоспособность человека, но скоро он вызывает усталость и раздражение.

- Оранжевый цвет действует тонизирующе. Он вызывает у зрителя те же реакции, что и красный, но в меньшей степени.
- Желтый цвет является оптимальным в отношении физиологического воздействия: он тонизирует и не вызывает утомления.
- Зеленый так же, как и желтый, оказывает благотворное физиологическое воздействие, он успокаивает, на непродолжительное время повышает работоспособность.
- Голубой цвет успокаивает, снимает напряжение.
- Синий цвет снижает работоспособность, затормаживает физиологические функции человеческого организма.
- Фиолетовый соединяет в себе эффект красного и синего, оказывает угнетающее воздействие на нервную систему.

- Чем же объясняется столь сильное влияние цвета на психику человека? Дело в том, что отдельно взятые цвета, а также их сочетания могут вызвать у зрителя так называемые **цветовые ассоциации**, которые связаны с жизненным опытом, воспоминаниями и связанными с ними эмоциями и образами.
- Естественно, что цветовые ассоциации не у всех людей одинаковы.
- Во многом это зависит от расовой и этнической принадлежности, от культурных традиций, рода деятельности, возраста и, наконец, от темперамента каждого человека.
- Цветовые ассоциации зависят и от объективных свойств цвета.
- Так, чем более насыщен цвет, тем более определенные и устойчивые реакции он порождает у человека. Малонасыщенные, сложные цвета вызывают более разнообразные и неустойчивые ассоциации.

- Цветовые ассоциации могут быть физиологическими и эмоциональными.
- К физиологическим относятся температурные (теплые или холодные), акустические (громкие или тихие), весовые (тяжелые или легкие).
- К эмоциональным ассоциациям относятся позитивные (радостные, приятные, веселые), негативные (грустные, трагические, печальные) и нейтральные (спокойные, безразличные, уравновешенные).
- Физиологические цветовые ассоциации являются более устойчивыми — одни и те же цвета вызывают одинаковые реакции у большинства людей независимо от места их проживания, образа жизни, темперамента.
- Эмоциональные же воздействия цветов и их сочетаний различаются гораздо чаще.

- Интересно, что для создания у зрителя нужного настроения при восприятии проектируемого изделия можно использовать определенные цветовые приемы.
- Например, чтобы создать возвышенное настроение, чаще всего в композиции используется белый цвет, а также сине-зеленый и фиолетовый.
- Если нужно вызвать созерцательный настрой, применяются спокойные нейтральные цвета без резких контрастов: голубой, сиреневый, серый.
- А вот для ощущения веселья лучшими цветами будут желтый, оранжевый, красный, кроме того, возможны активные контрасты.