

ИОХАННЕС ИТТЕН

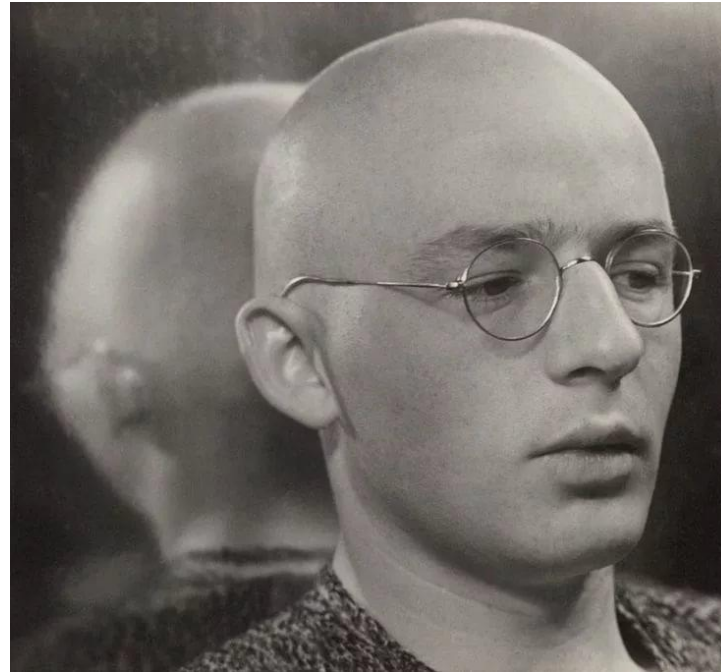
Искусство цвета

Костина Наталья

ИОХАННЕС ИТТЕН

КТО ОН?

Швейцарский художник

Крупнейший исследователь цвета в искусстве

**Ведущий преподаватель знаменитого
Баухауза**

ИОХАННЕС ИТТЕН

Чем знаменит?

Создание цветового конструктора (цветовой шар, цветовой круг, цветовая звезда) «АЗБУКА ЦВЕТА»

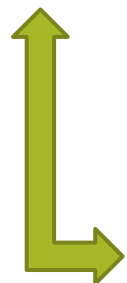
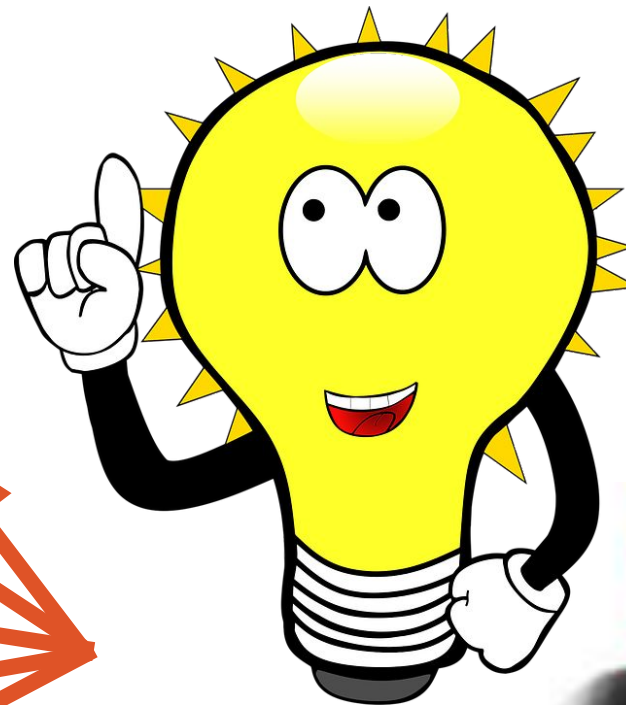
Изучение физики цвета, его воздействия, гармонии, субъективного отношения к цвету

Связь цвета и формы – ключ к овладению тайнами цвета

Открыл 7 типов контрастов

Создание гармоничных цветовых сочетаний и контроля цветового подбора

Влияние на дизайн компьютерную графику, телевидение, полиграфию

■ ИОХАННЕС ИТТЕН

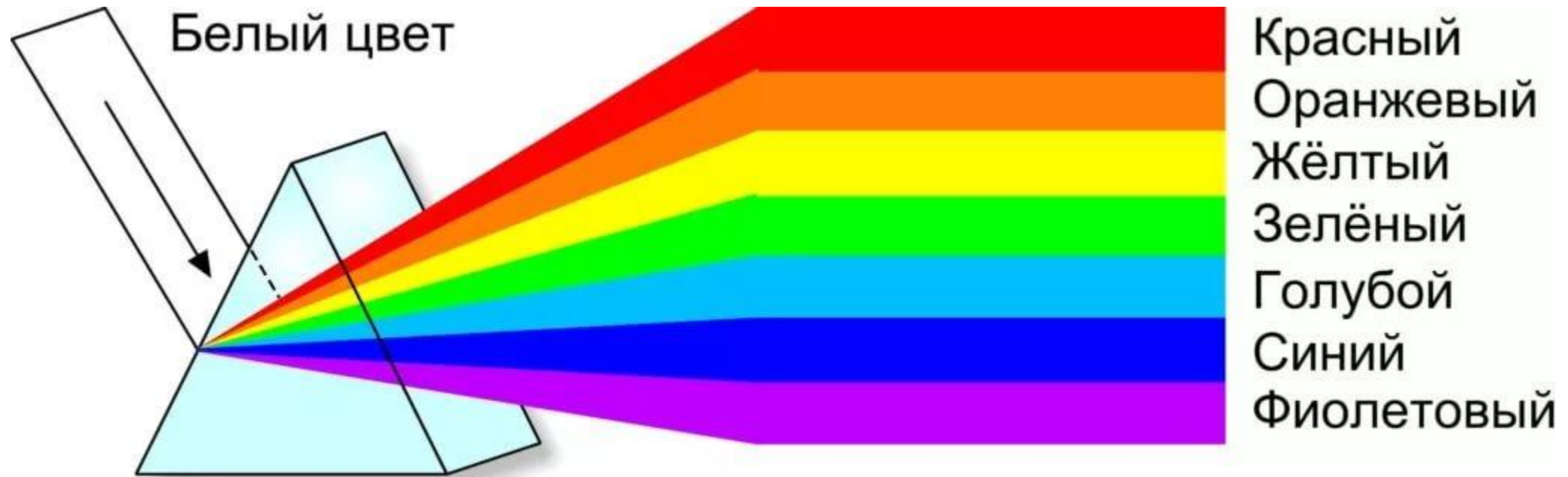
Двенадцатичастный цветовой круг

Кузнецова Наталья

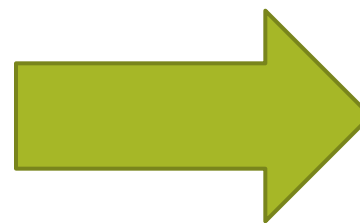
СПАСИБО,

**Сэр Исаák
Ньютóн!**

Исаак Ньютон с помощью трёхгранной призмы разложил белый солнечный свет на цветовой спектр. (1976 г.)

**И что
дальше?**

Иоханнес Иттен

сформулировал стройную концепцию сочетания оттенков и создал инструмент, до сих пор использующийся художниками, фотографами и web-дизайнерами всего мира. Этот инструмент получил название

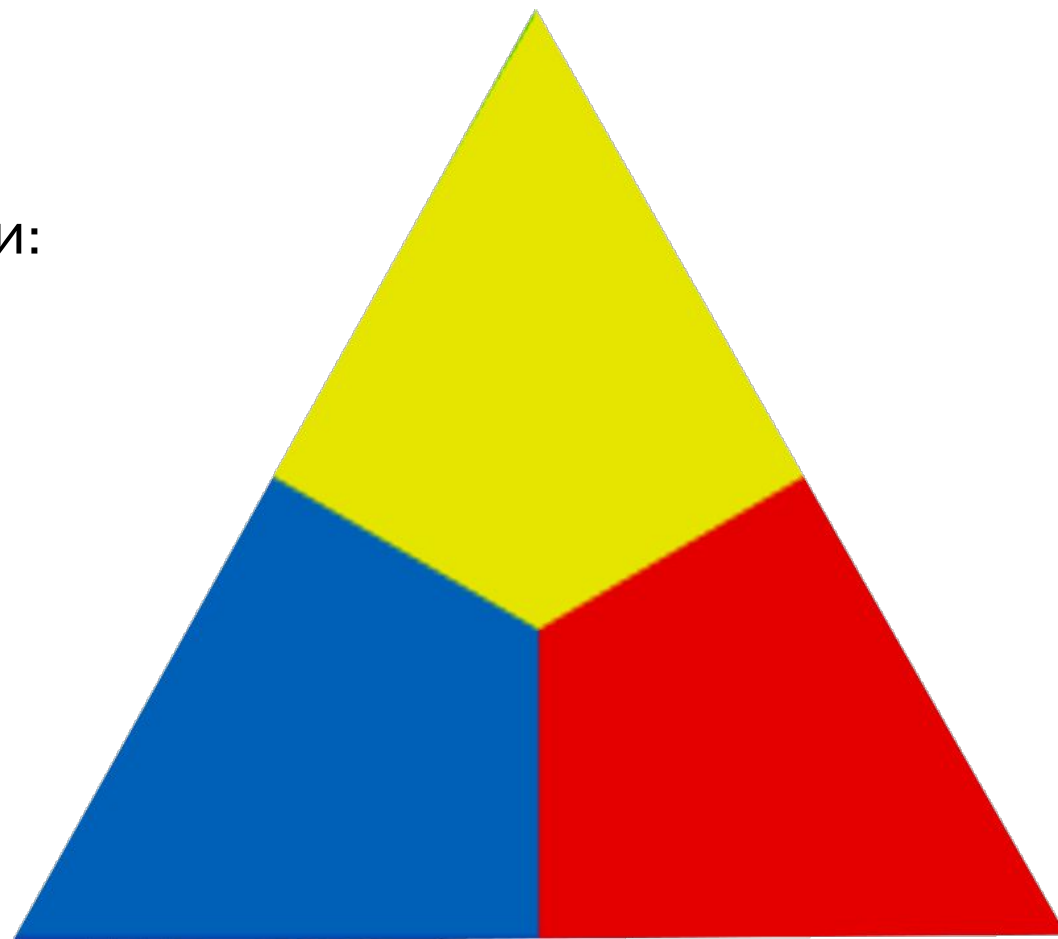
«цветовой круг Иттена».

Разберёмся!

Основные цвета

Треугольник в центре. Здесь расположены три цвета, которые Иттен считал основными: желтый, красный и синий.

Все остальные оттенки – это лишь сочетание и смешение этих трех компонентов.

Цвета второго порядка

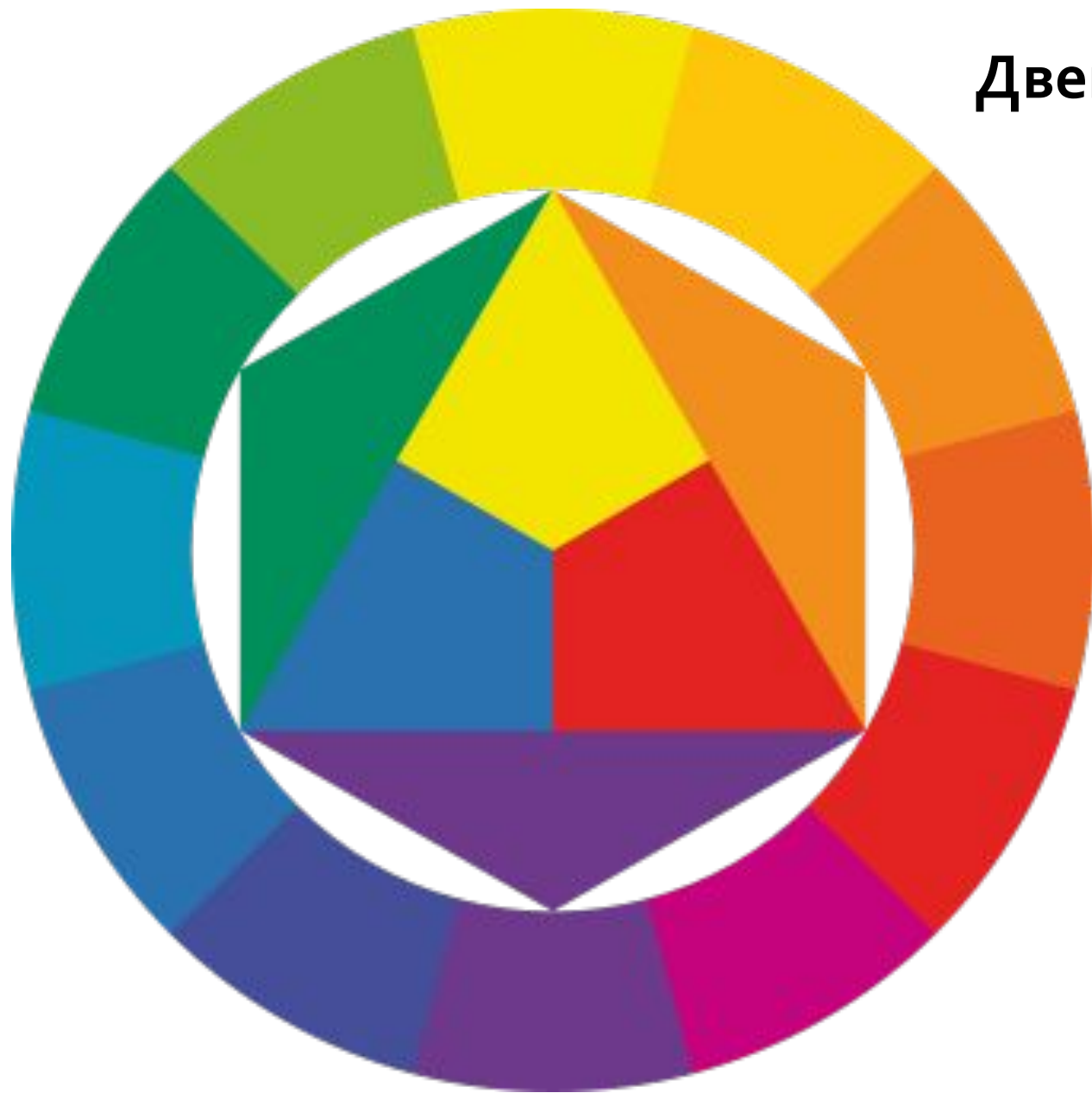
Шестиугольник,
«достроенный» к треугольнику.
В этой фигуре располагаются
цвета второго порядка,
полученные в результате
попарного смешения основных
цветов (все тех же желтого,
красного и синего).

Цвета третичные

При смешении основной и цветов второго порядка, мы получаем круг, разделенный на 12 секторов. Те части окружности, на которые не указывают вершины треугольника и шестиугольника, содержат оттенки, получаемые путем смешения.

Двенадцатичастный цветовой круг

Помогает быстро и выгодно определить цветовую гамму для продуктов дизайна в соответствии с назначением, структурой и особенностями целевой аудитории.

Добуддем цвет!

ИОХАННЕС ИТТЕН

Цветовая гармония

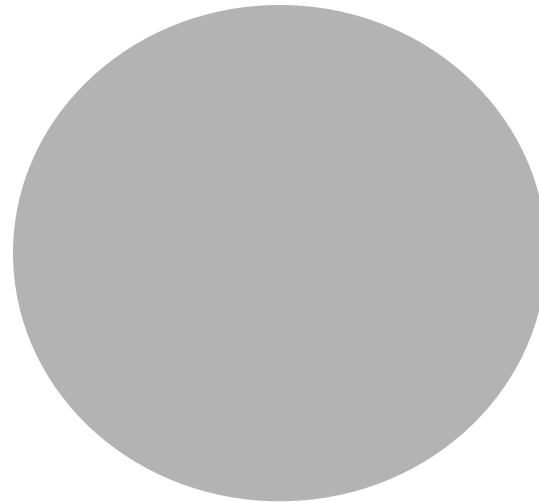
Кузнецова Наталья

**Цветовая
гармония, не,
не слышали!**

Гармония - это равновесие, симметрия сил.

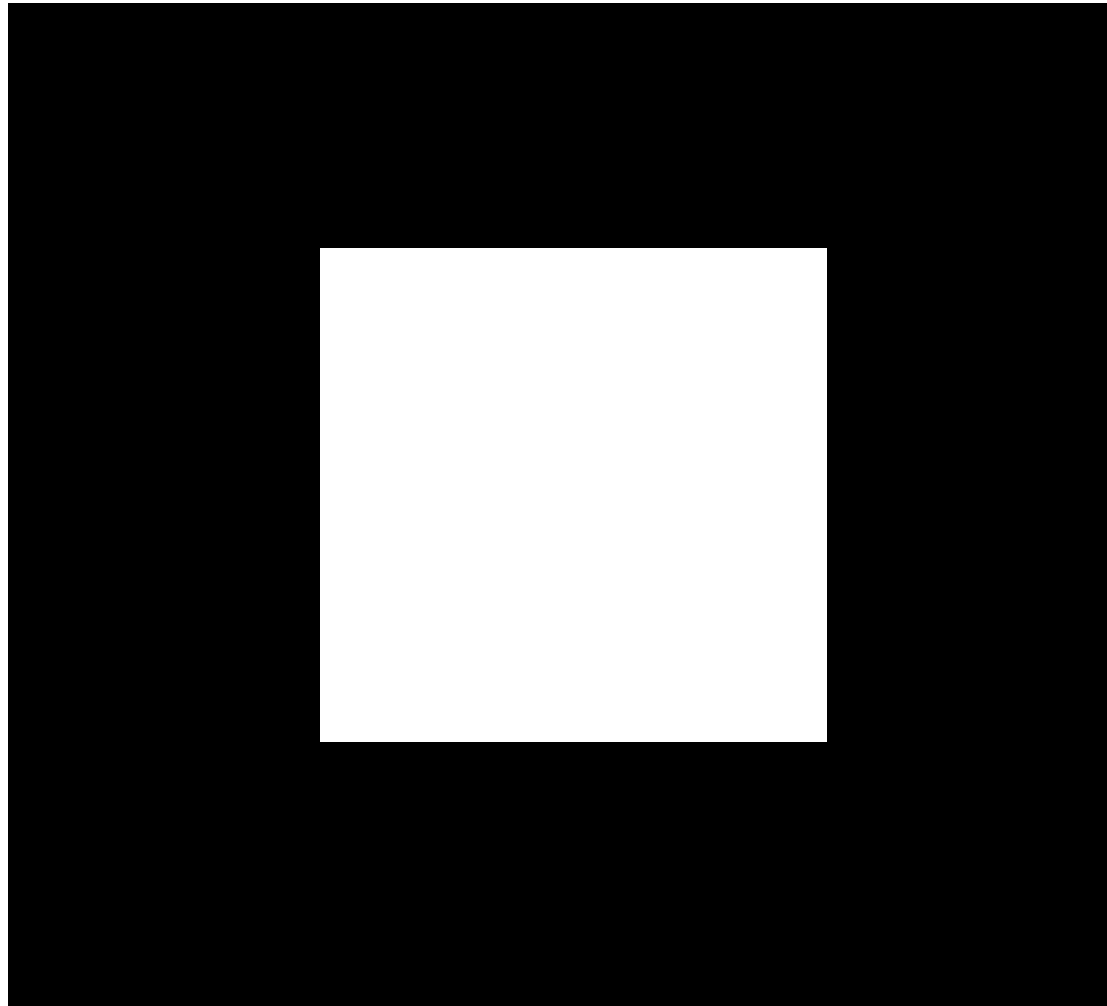
Эсвальд Геринг
физиолог

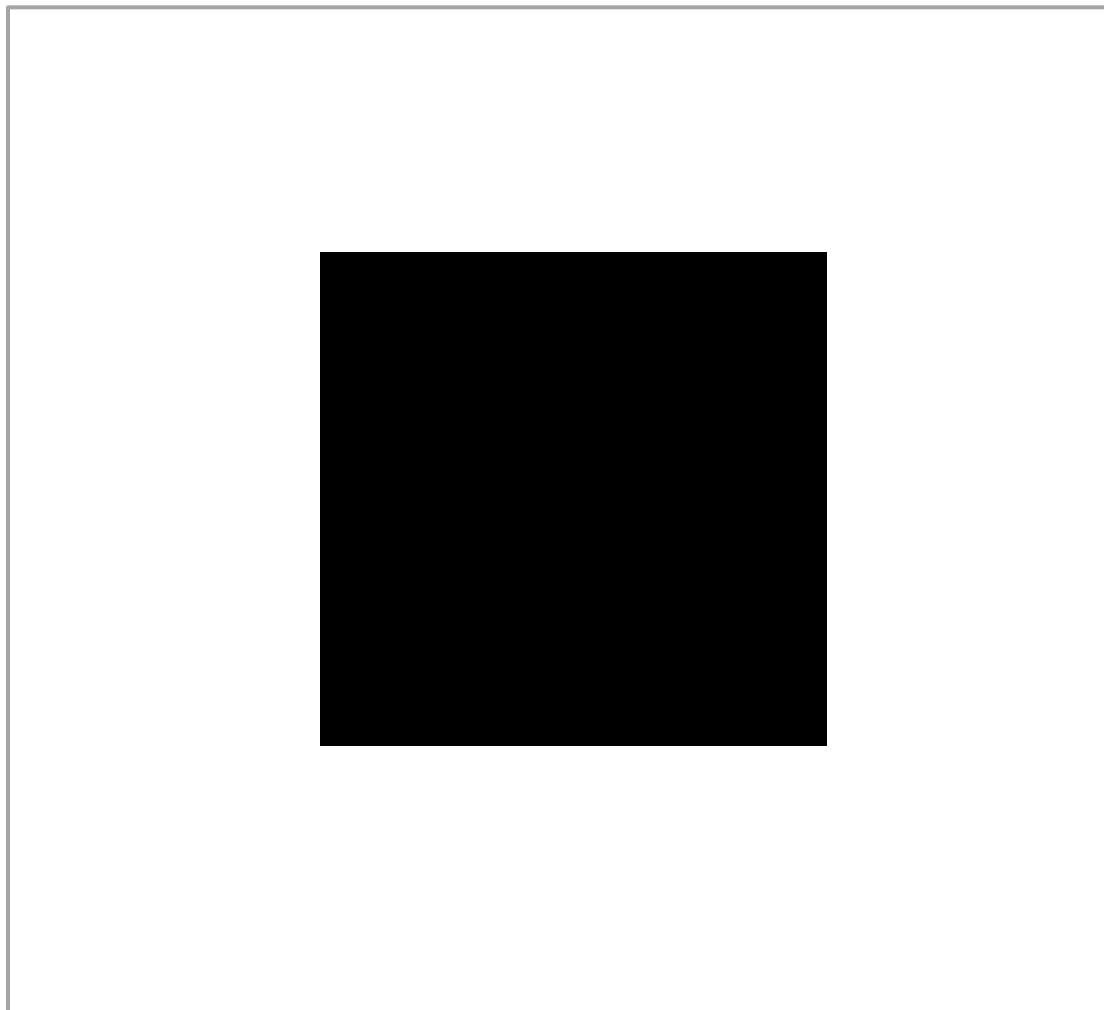
нейтральный цвет создает равновесие.

Геринг доказал, что глазу и мозгу требуется средний серый, иначе, при его отсутствии, они теряют спокойствие.

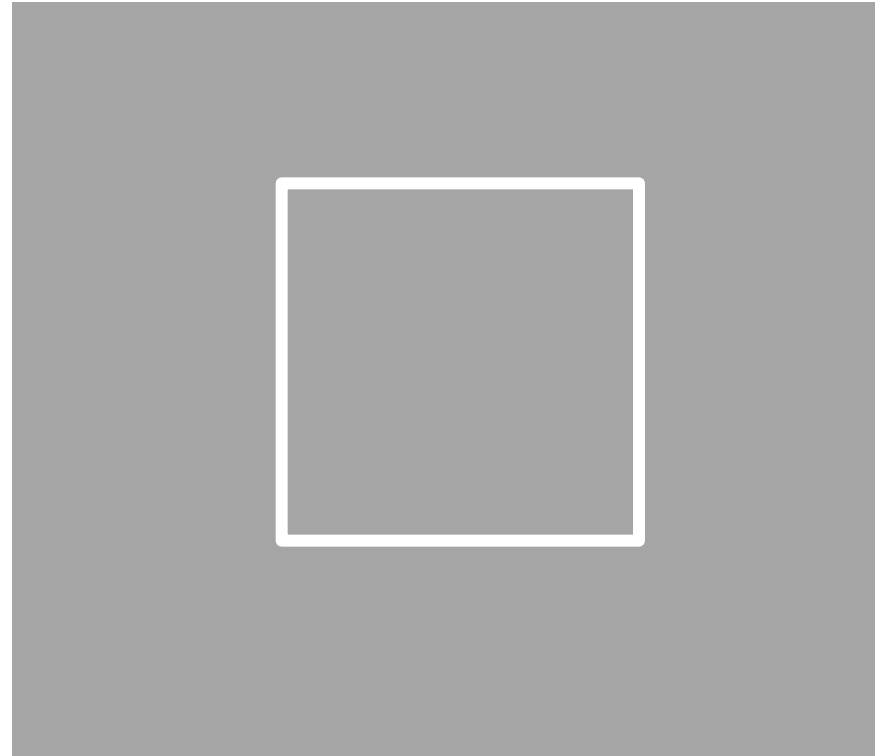
Если мы видим белый квадрат на чёрном фоне, а затем посмотрим в другую сторону, то в виде остаточного изображения увидим чёрный квадрат.

Если мы будем смотреть на чёрный квадрат на белом фоне, то остаточным изображением окажется белый.

Мы наблюдаем в глазах стремление к восстановлению состояния равновесия. Но если мы будем смотреть на средне-серый квадрат на средне-сером фоне, то в глазах не появится никакого остаточного изображения, отличающегося от средне-серого цвета.

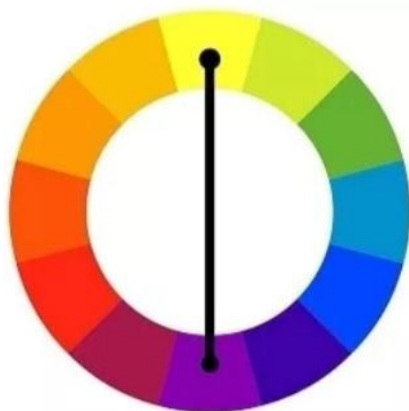

Это означает, что средне-серый цвет соответствует состоянию равновесия, необходимому нашему зрению.

Следовательно гипотеза Иттена, что гармоничные цвета, это те цвета, которые при смешении дают нейтральный серый цвет, верна!

ПРОВЕДЁМ ЭКСПЕРИМЕНТ!

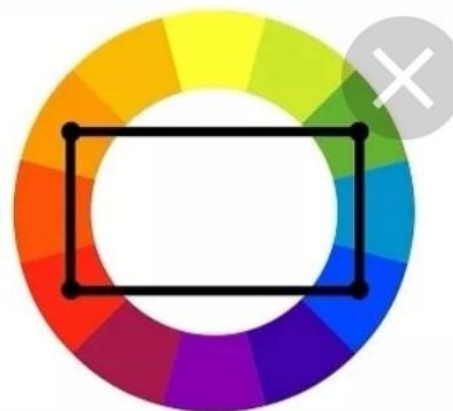
Вернёмся к цветовому кругу Иттена

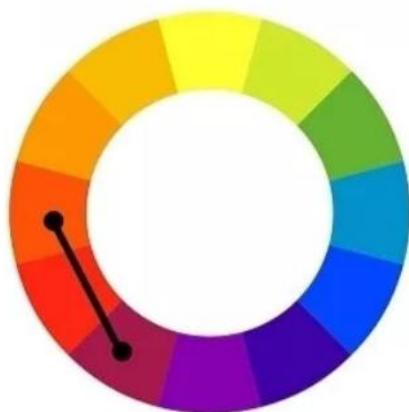
**ДОПОЛНЯЮЩИЕ
ЦВЕТА**

**КОНТРАСТНАЯ
ТРИАДА**

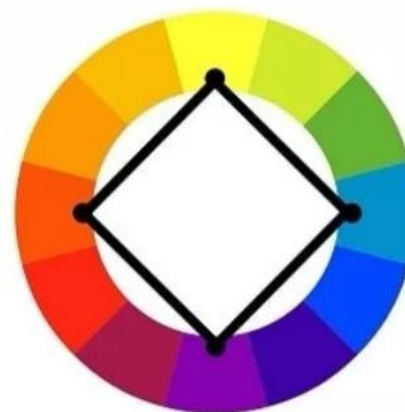
**ДВОЙНАЯ
КОМПЛЕМЕНТАРНАЯ**

**АНАЛОГИЧНЫЕ
ЦВЕТА**

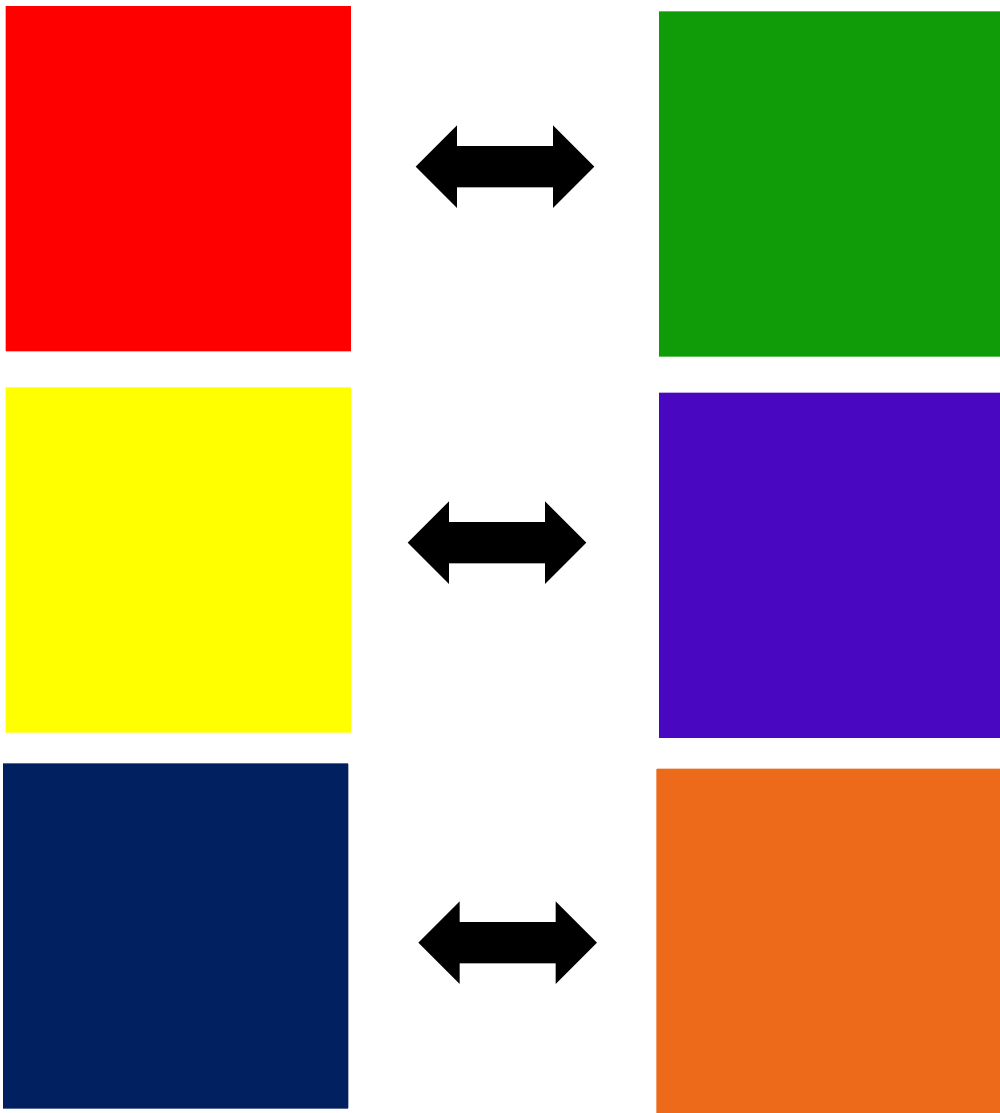

**КЛАССИЧЕСКАЯ
ТРИАДА**

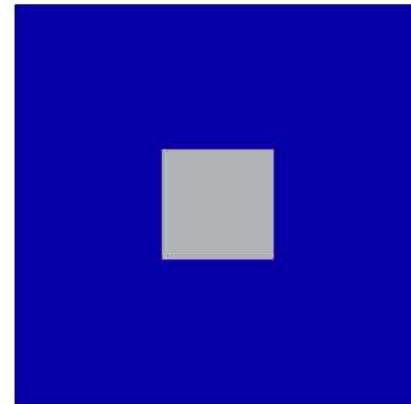
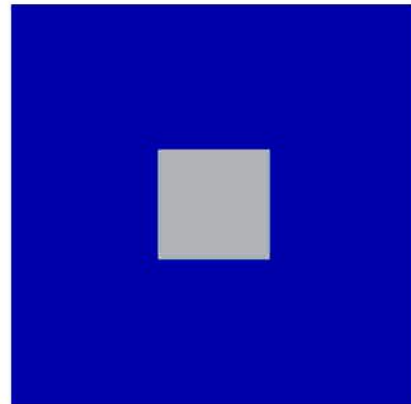
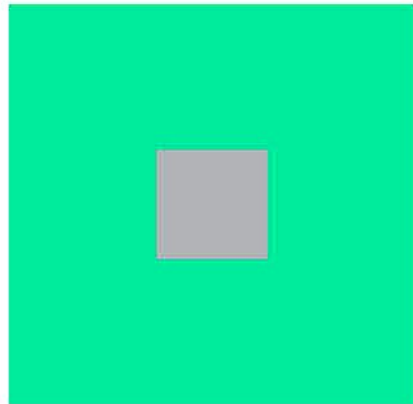
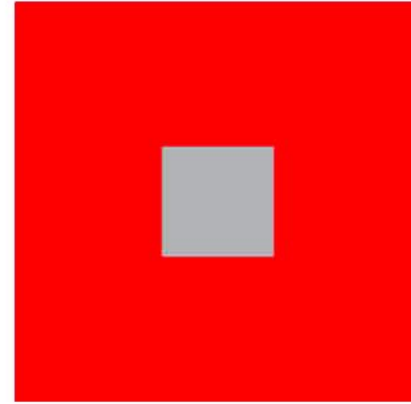
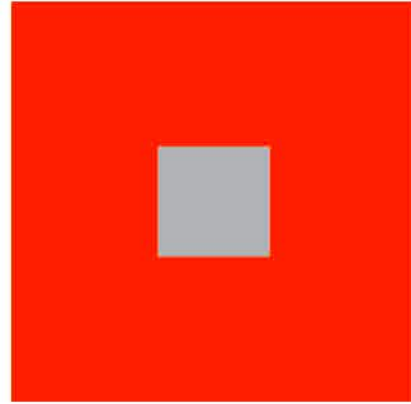
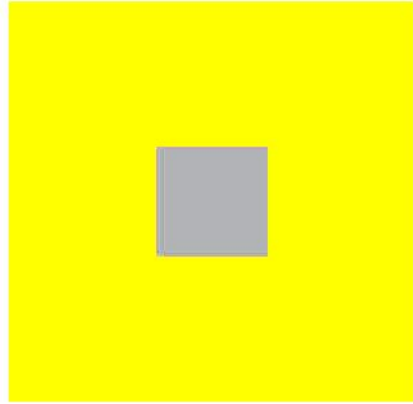
**ДВОЙНАЯ
КОМПЛЕМЕНТАРНАЯ**

Комплиментарные цвета

Если некоторое время смотреть на зелёный квадрат, а потом закрыть глаза, то в глазах у нас возникнет красный квадрат. И наоборот, наблюдая красный квадрат, мы получим его «обратку» — зелёный. Эти опыты можно производить со всеми цветами, и они подтверждают, что цветовой образ, возникающий в глазах, всегда основан на цвете, дополнительном к реально увиденному. Глаза требуют или порождают комплиментарные цвета. И это есть естественная потребность достичь равновесия. Это явление можно назвать последовательным контрастом.

Каждый цвет заставляет серый принять его последовательный и симультанный контрасты

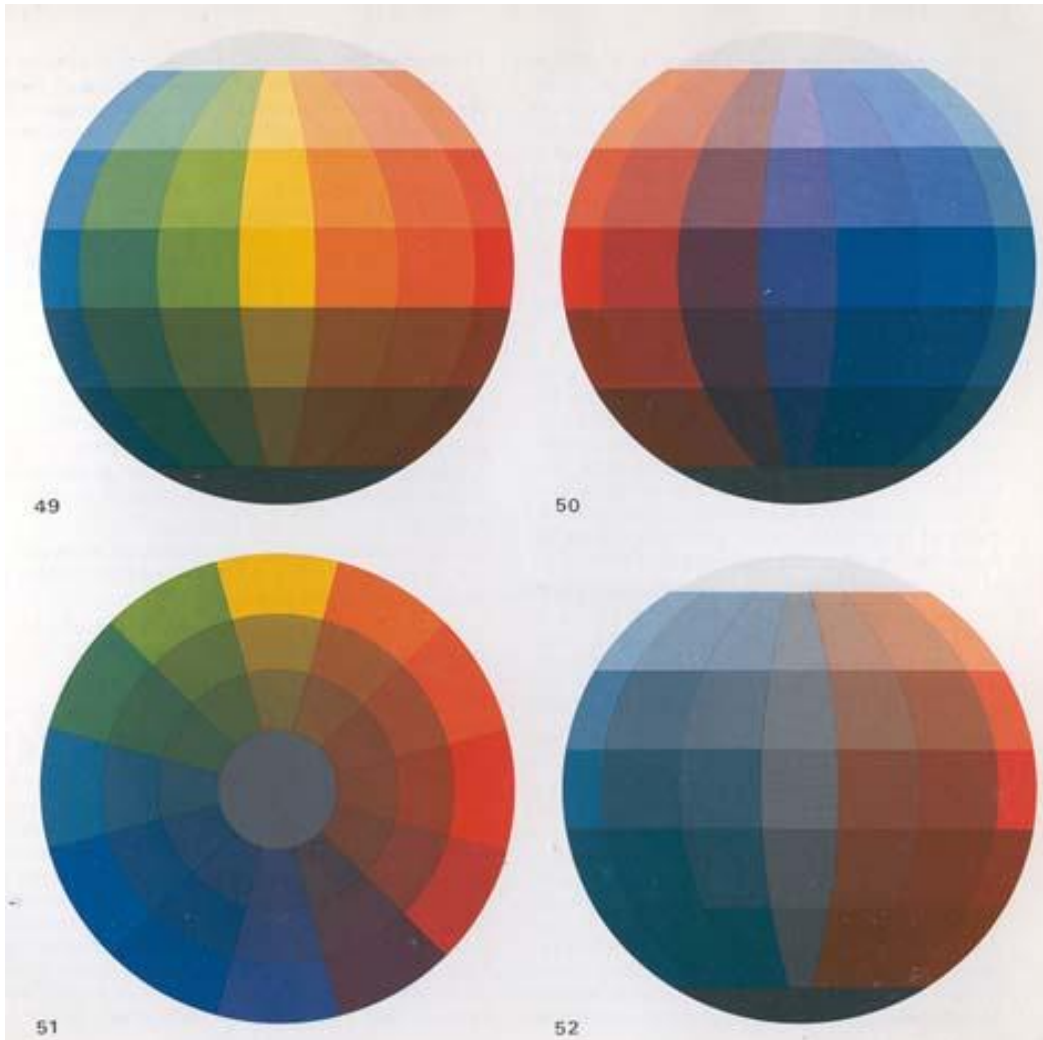
ИОХАННЕС ИТТЕН

Цветовой шар

Морозова Кристина

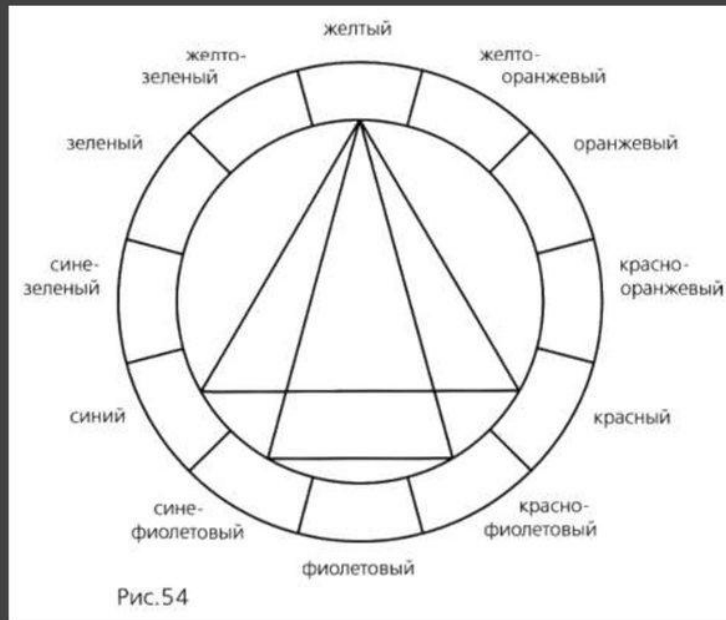
Цветовой шар Иоганна Иттена.

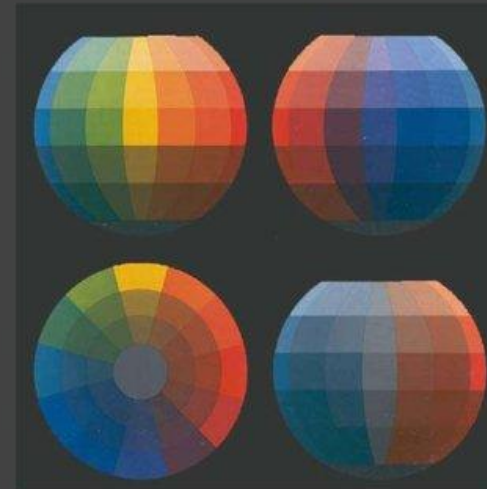
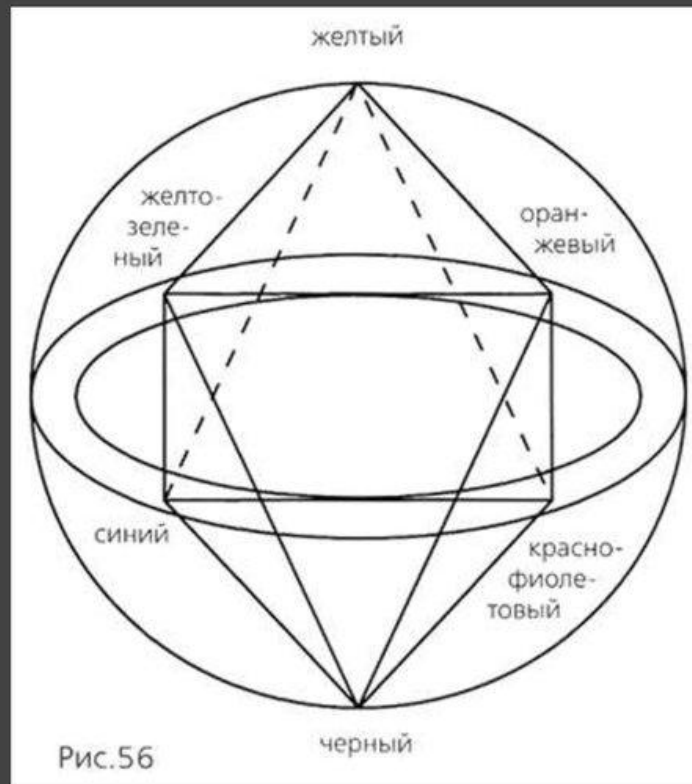
Иоганн Иттен смог показать на цветовой шаре переходы от самого светлого оттенка, сверху, к самому темному снизу. Показать рубежи плавного перехода между оттенками.

Созвучия трех цветов.

Созвучие трех цветов:

Созвучие шести цветов:

Созвучия двух цветов.

Цветовое созвучие

Созвучие двух цветов:

ИОХАННЕС ИТТЕН

Форма и цвет

Виноградова Тамара

И. Иттен утверждает, что **слово и звук, форма и её цвет** —

суть носители трансцендентальной сущности...

— цвет словно наделяет форму душой.

Форма обладает своей «этико-эстетической»
выразительной ценностью.

В живописном произведении выразительные свойства цвета
и формы имеют согласованное воздействие.

Квадрат — символ материи, тяжести и строгого ограничения;

— соответствует египетскому иероглифу «поле»;

статичность — основное качество этой фигуры,

что сказывается напряжением при попытке выразить движение.

Все формы, в которых доминируют горизонтали и вертикали ассоциируются с квадратом:

крест (в максимальной степени — свастика), линейный прямоугольный меандр, прямоугольники и т. д.

В древнем Китае храмы планировались по принципу четырёхугольника. Квадрату соответствует
непрозрачный цвет материи, тяжести — красный.

Треугольник — символизирует мысль, выражает активность, излучает свет во все стороны; формы,
строящиеся на диагоналях — ромбы, трапеции, зигзаги и их производные, дающие динамику и даже
агрессивность; невесомости этой фигуры соответствует светло-жёлтый.

Круг — символ погружённого в себя духа, духа вечного движения;

геометрическое место точки, движущейся на постоянном расстоянии от определённого средочия; —
вызывает ощущение отдыха, ослабления напряжения и постоянного ровного движения — в
противоположность напряжению, сообщаемому квадратом.

Астрологический символ солнца — круг с точкой в центре. Все формы извилистого характера, эллипс,
овал, дуги, параболы восходят к кругу; непрерывному движению круга соответствует прозрачно-синий.

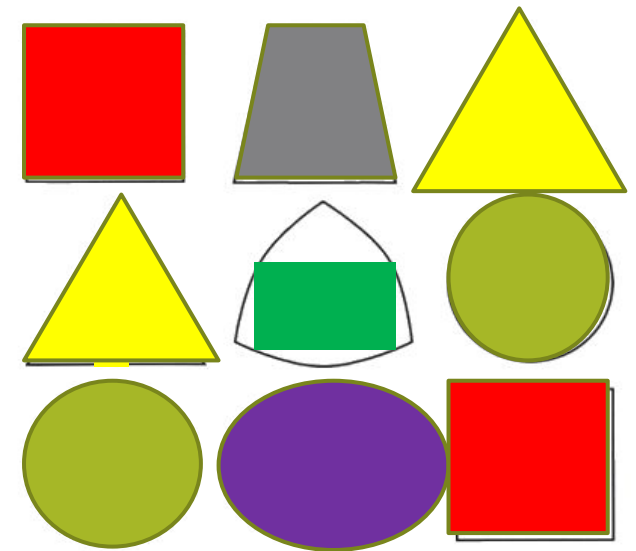
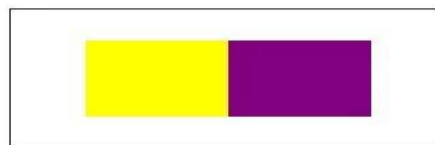
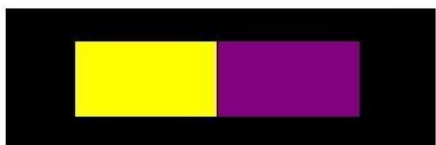

Рис.57

Пространственное воздействие цвета

Цвет непосредственно влияет на восприятие предметов в пространстве. И отличается той или иной глубиной.

Восприятие меняется в зависимости от фона:

На черном - жёлтый цвет кажется выступающим, а фиолетовый погружается в глубину фона.

На белом - фиолетовый цвет выталкивается, а жёлтый цвет удерживается белым.

На черном: желтый сильно выступает вперед, красный в меньшей степени, а синий кажется почти столь же глубоким, как черный. На белом фоне возникает обратное впечатление: синий сильно выступает вперед, красно-оранжевый остается почти на месте, а желтый только слегка выдвигается вперед.

Пространственное воздействие цвета может зависеть от различных компонентов. В самом цвете есть **силы, способные выявлять глубину**. Это происходит за счет **контраста** светлого и темного, а также возможностей изменения насыщенности цвета и площади его распространения. Помимо этого изменения пространственных ощущений можно добиться с помощью диагоналей и всевозможных пересечений.

Когда шесть цветов — желтый, оранжевый, красный, фиолетовый, синий и зеленый расположены на черном фоне один возле другого без интервалов, то совершенно явно видно, что светлый желтый цвет кажется выступающим, а фиолетовый погружается в глубину черного фона. Остальные цвета образуют промежуточные ступени между желтым и фиолетовым. При использовании белого фона впечатление глубины меняется. Фиолетовый цвет выталкивается белым фоном и кажется выступающим вперед, желтый цвет удерживается белым в качестве «близкого и родственного». Эти наблюдения доказывают, что для оценки впечатления глубины, общий цвет фона столь же важен, как и отдельный цвет.

Что касается холодных и теплых цветов одинаковой светлоты, то теплые цвета будут **выступать** вперед, а холодные стремиться **в глубину**.

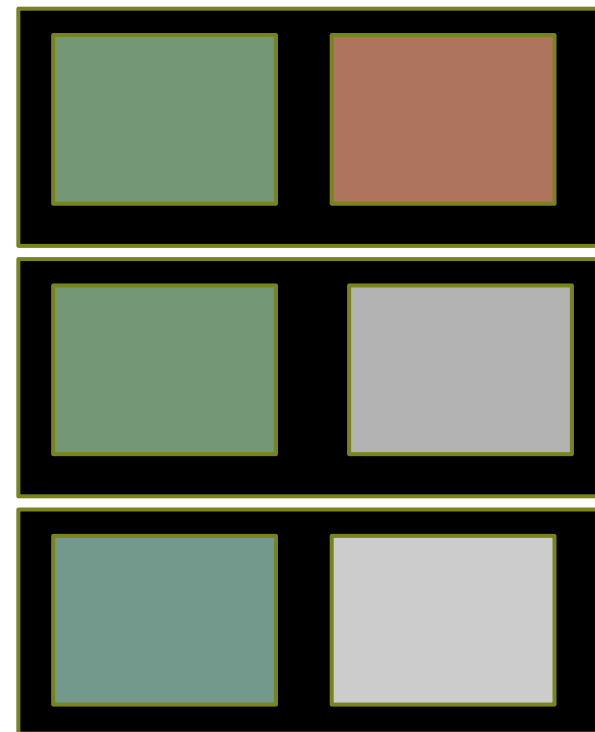
Если встречается контраст светлого и темного, то ощущение глубины или усиливается благодаря цвету, или нейтрализуется, или же будет действовать в обратном направлении.

Одинаково **светлые сине-зеленый** и **красно-оранжевый** ведут себя на черном фоне так: красно-оранжевый выступает вперед, а сине-зеленый уходит вглубь.

Если **красно-оранжевый будет осветлен**, то он выступит вперед еще сильнее. Если **слегка осветлить сине-зеленый**, то он произведет то же впечатление глубины, что и красно-оранжевый, а если он будет осветлен еще сильнее, то выступит вперед, а красно-оранжевый, наоборот, отступит назад.

Удаление, приближение

- Тёплые цвета –
выступающие
- Холодные -
отступающие

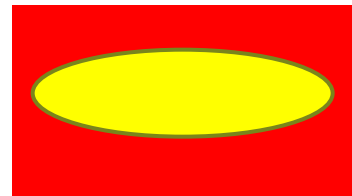
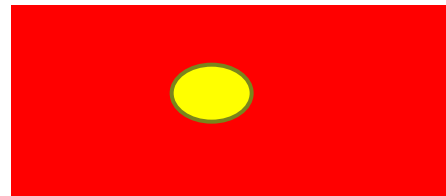
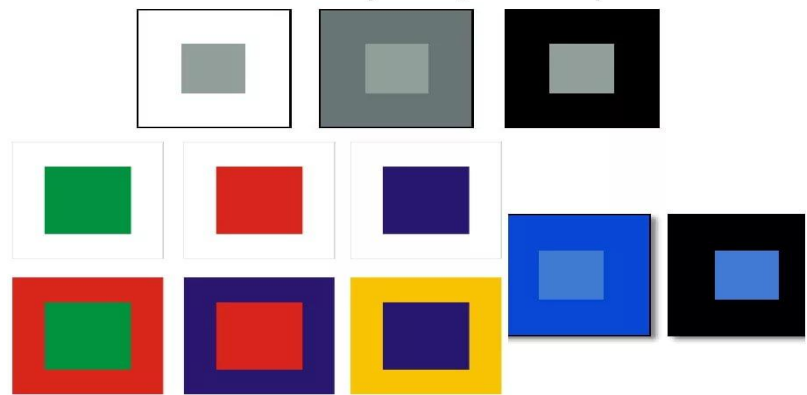
Контраст по насыщенности вызывает следующие ощущения в восприятии цвета: **чистые, насыщенные цвета будут выступать вперед** по сравнению с близкими по светлоте, но блеклыми цветами. Как только к этому контрасту прибавляется контраст светлого и темного или холодного и теплого, впечатление глубины снова изменяется.

Контраст размеров цветowych пятен играет большую роль в создании **впечатления глубины**.

Когда на большой красной поверхности имеется маленькое желтое пятно, то красный цвет становится как бы фоном и желтый цвет в этом случае выступает вперед.

Если мы будем увеличивать площадь, занятую желтым цветом, и уменьшать, занятую красным, то может настать такой момент, когда желтый цвет будет играть более значительную роль, чем красный. Желтый цвет может стать **фоном** и вытеснить красный вперед.

Восприятие цвета меняется в зависимости от фона, на котором он

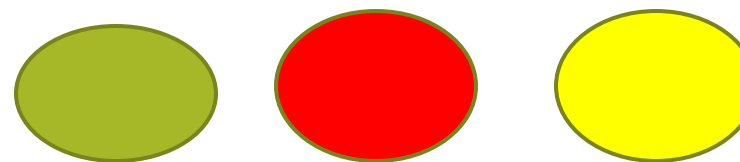

пространственные возможности диагоналей:

желтый, красно-оранжевый и синий расположить на черном и белом фоне в двух диагональных направлениях,

в одном случае — слева направо и в другом — справа налево.

Проблемы создания живописных иллюзий глубины можно изучить, сравнивая, например, желтый и синий прямоугольники во всевозможных вертикальных и горизонтальных их положениях, пересечениях и наложениях, используя для этого белый и черный фон.

Проблемы создания живописных иллюзий глубины можно изучить, сравнивая, например, желтый и синий прямоугольники во всевозможных вертикальных и горизонтальных их положениях, пересечениях и наложениях, используя для этого белый и черный фон.

Пространственные свойства цвета

Легко заметить, что размеры прямоугольников одинаковые, но за счет различного цвета возникает ощущение, что одни фигуры расположены ближе, а другие дальше. Самым близким кажется прямоугольник желтого цвета, немного дальше - светло-бордового, еще дальше - темно-бордового цвета.

ИОХАННЕС ИТТЕН

Пространственное воздействие цвета

Виноградова Тамара

Пространственное воздействие цвета

- Кубисты уделяли особое внимание проблемам формы и поэтому относились к цвету редуцированно, уменьшая в своих картинах количество используемых ими цветов.
- Экспрессионисты и футуристы в равной степени проявляли интерес и к форме, и к цвету.
- Импрессионисты и ташисты предпочитали форме цвет.

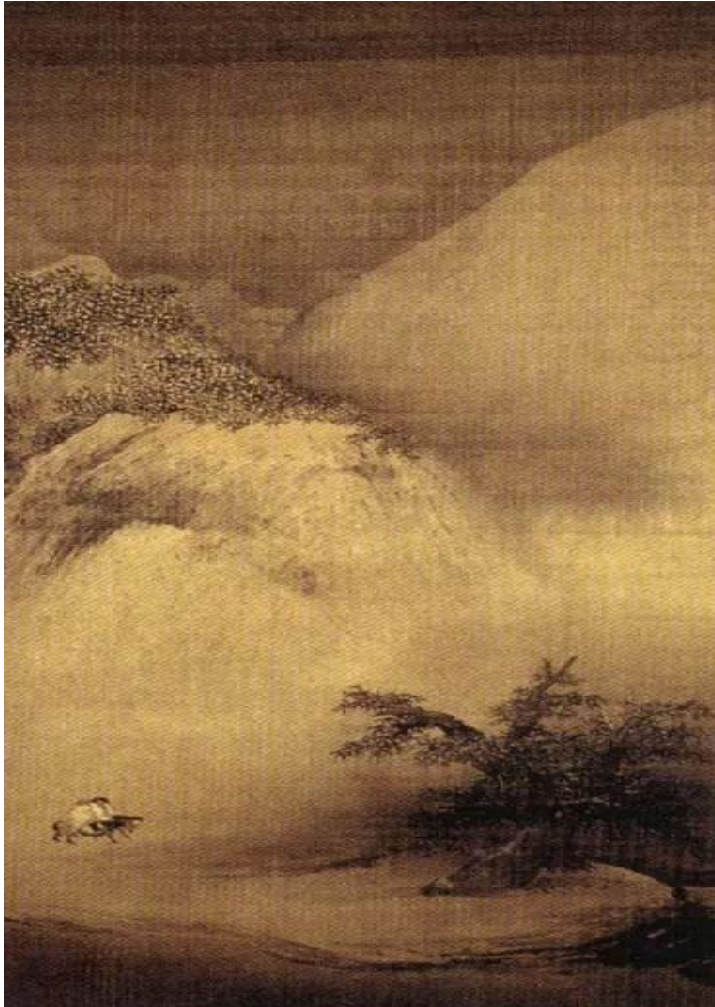

В искусстве живописи имеется множество объективно обусловленных возможностей, которые открываются и в построении пространства, и в распределении акцентов, и в свободном выборе форм и поверхностей с их колоритом и текстурой.

- В европейской живописи к объективности в цвете и форме стремился **Маттиас Грюневальд**.
- В то время как **Конрад Витц** и Эль Греко были чрезвычайно объективны, прежде всего, в колорите, но предельно субъективны в передаче форм.
- **Жорж де ла Тур** субъективно работал и с цветом, и с формой, так же как и Ван Гог, предпочитавший формальную и цветовую субъективность.

В древнем Китае восхищались шрифтами, имевшими субъективно оригинальный характер. Но больше всего ценились шрифты, в которых оригинальность и гармония были уравновешены.

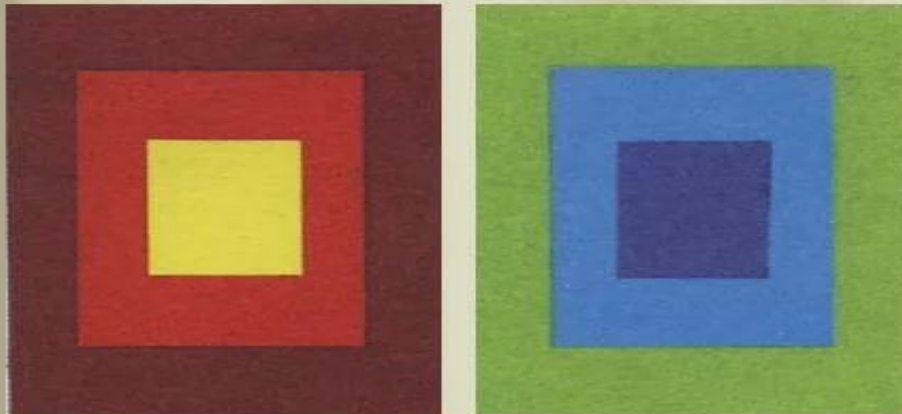

То же ценилось и в рисунках тушью. Лян Кай и другие мастера сделали следующий шаг. Интерес к «оригинальности и индивидуальности стиля» уступил место поиску абсолюта и решению каждой темы на основе общедействующих средств выразительности. Характер письма у Лян Кай настолько различен, что нужны большие усилия, чтобы определить его авторство. Субъективный характер формы преодолевался им во имя высшей объективной правды.

Если о цвете хотят судить как о силе, способной обеспечить живописную глубину, то для этого нужно упражнять свое видение в восприятии возможностей цвета в построении пространства. «Не устраивайте окон, не делайте дыр в картине», — говорил Коро, призывая живописцев быть внимательными к общей целостности живописного пространства.

Пространственные свойства цвета.

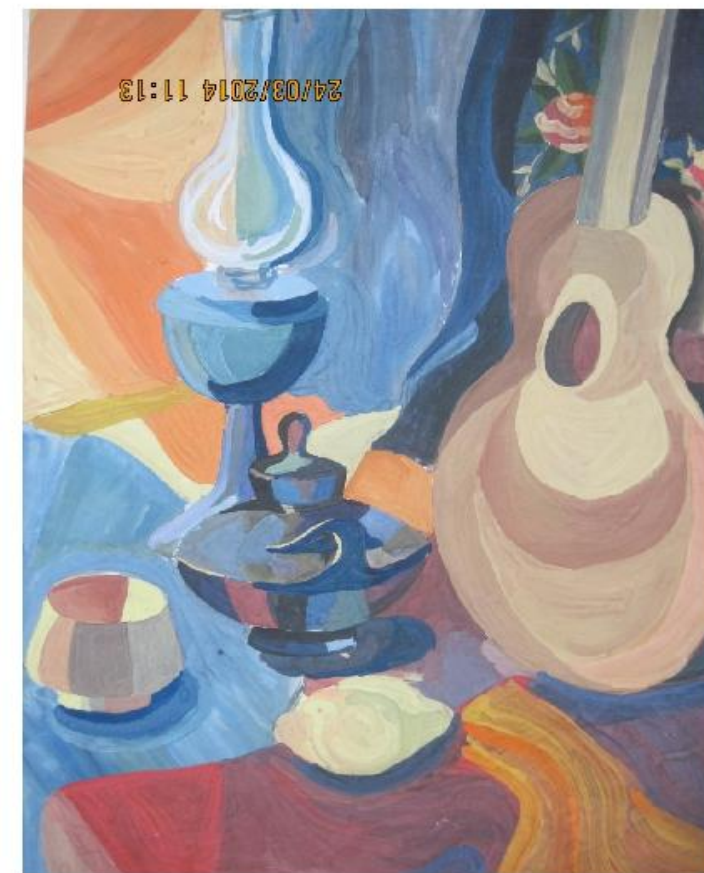
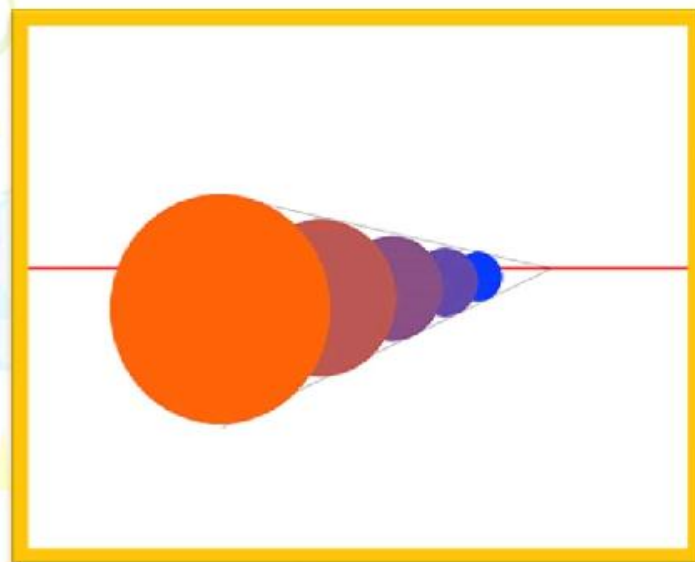
Впечатление глубины на плоскости художники передают с помощью пространственных свойств цвета. К цветам, кажущимся ближе своего фактического расположения, относятся теплые цвета, а отступающими, кажущимися дальше своего фактического расположения на плоскости являются холодные цвета.

Лукас Кранах Старший. Мадонна с младенцем.

Особо сильного ощущения глубины картины можно добиться, используя взаимодействие цвета, вертикальных и горизонтальных направлений и пространственных планов композиции между собой. Как правило, пространство картины строится за счет двух, трех и большего количества планов. Например, Клод Лоррен пространство своих пейзажей — вариант плоскостно-изобразительной

Пространственные свойства цвета

Чем ближе, тем: теплее, ярче, контрастнее.
Чем дальше, тем: холоднее, бледнее, более размыто

ИОХАННЕС ИТТЕН

Теория цветowych впечатлений

Костина Наталья

Теория цветовых впечатлений

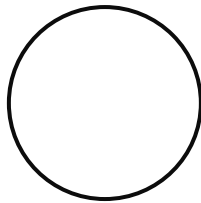

Исследование
цвета
в природе,
средствами
физики

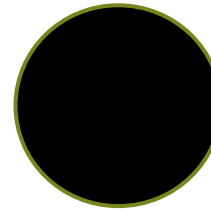
Цвет предмета – хроматический,
Это световые лучи отраженные от
предмета

Теория
цветных теней
Открытия
импрессионистов

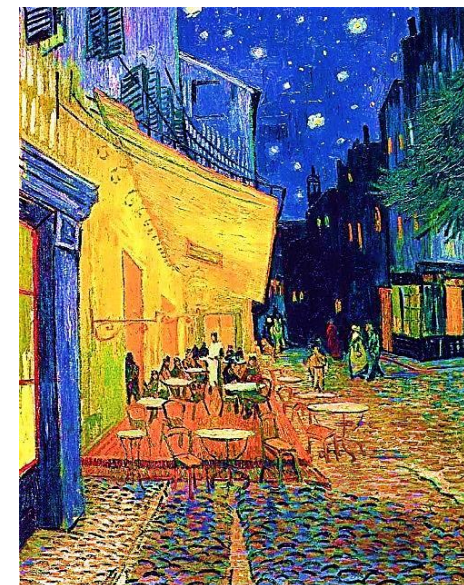
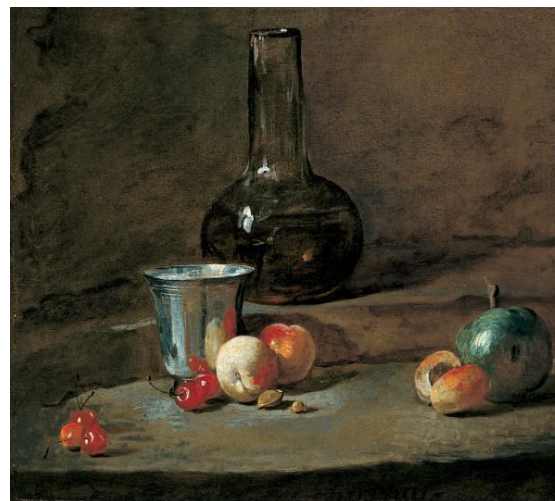
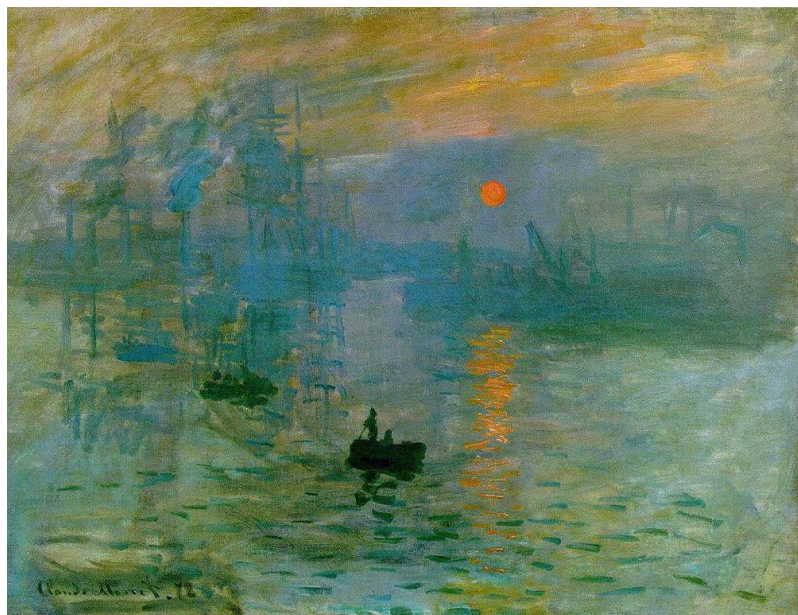

Цвет предмета - белый.
Значит, что все световые
лучи отражаются

Цвет предмета – черный.
Значит все световые
лучи поглощаются

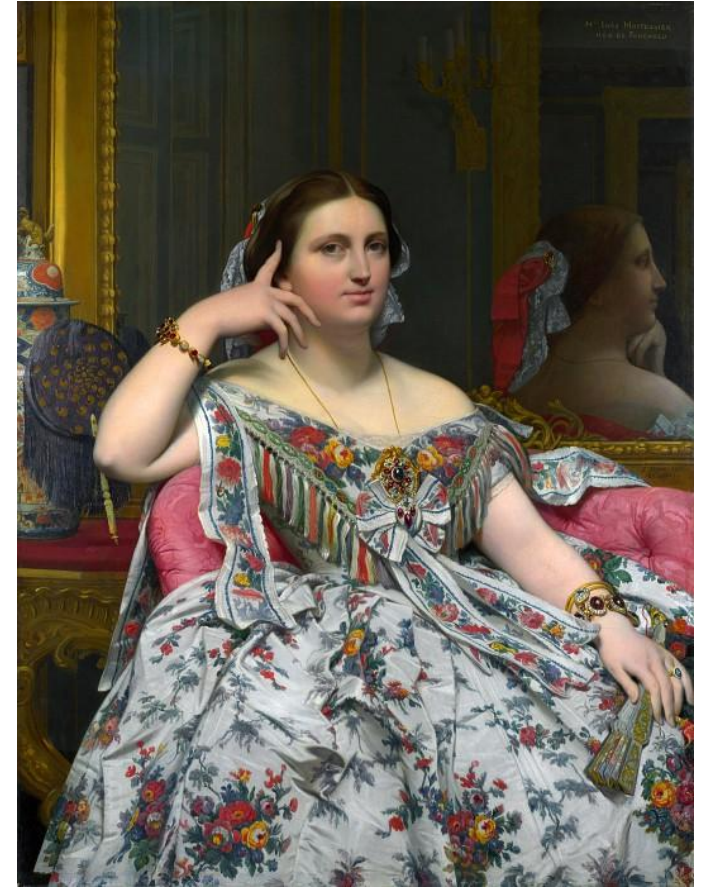
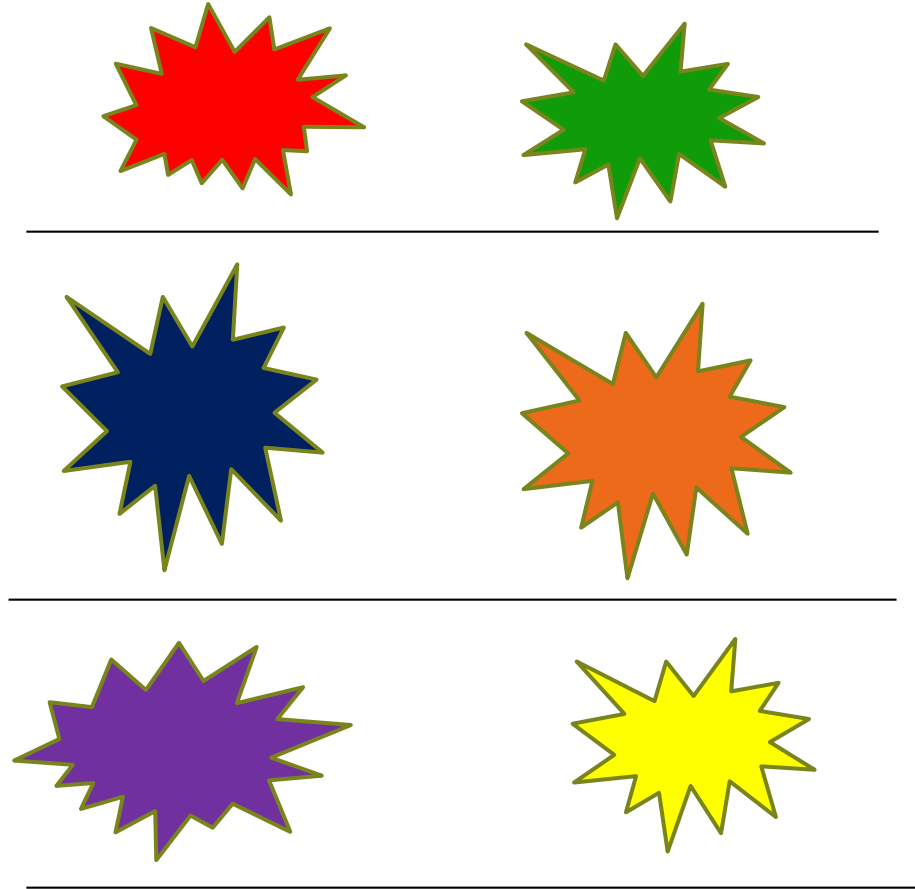
При изучении цветовых впечатлений следует обратить внимание на четыре главных момента: локальный цвет предмета, цвет освещения, цвет при интенсивном и теновом освещении.

Отражённые цвета растворяют локальные тона, освобождают форму и цвет предметов от жёсткой определённости, превращая всё в полифонию цветовых пятен.

Делакруа говорил в связи с этим, что «вся природа есть отражение».

Физики разделили свет на цветовые лучи, по два луча в каждой группе

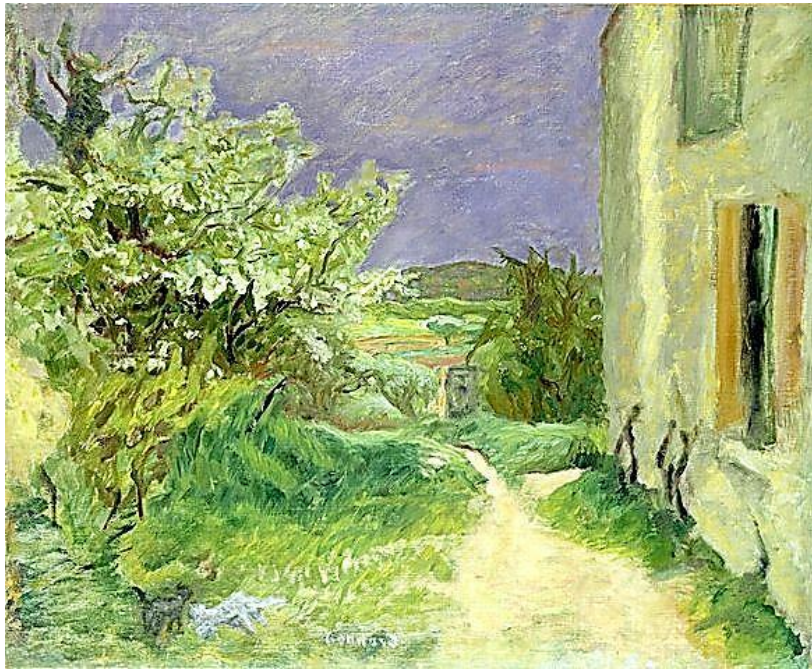

Отражённые поверхностью предмета световые лучи оказываются цветом, дополнительным по отношению к сумме поглощённых лучей. Отражённый цвет кажется нам тем локальным цветом, который присущ данному предмету.

Теория цветовой

выразительности

Переживания, обусловленные воздействием цвета, могут проникать глубоко в мозговые центры и определять эмоциональное и духовное восприятие. Гёте неслучайно говорил о чувственно-нравственном воздействии цвета.

Пьер Боннар

Жёлтый.

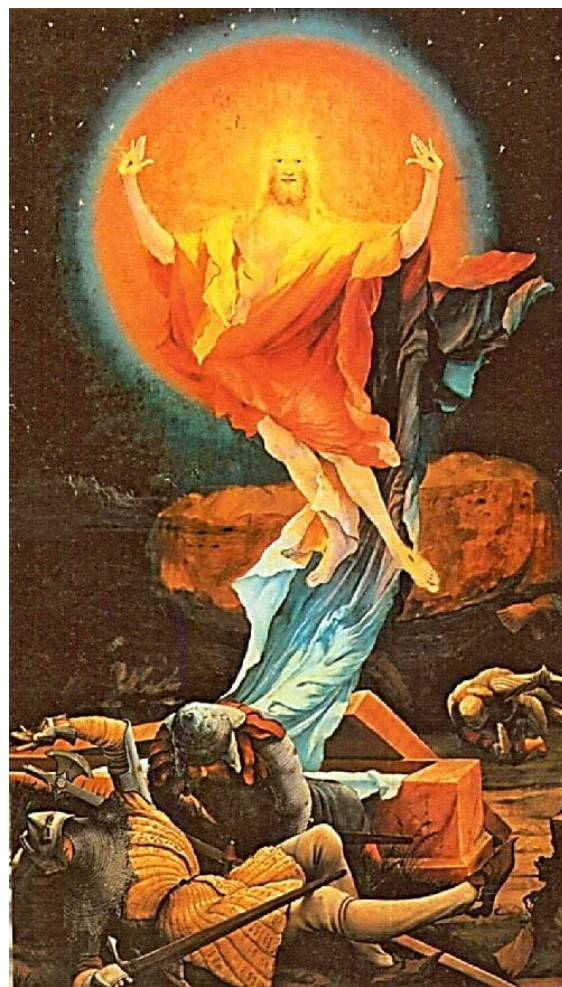
жёлтого цвет ведет себя по –разному в зависимости от его соседства с другими цветами и от его насыщенности.

10. М.А. Врубель. «Надгробный плач». Композиция из росписи Кирилловской церкви в Киеве. 1885.

Святость, чистота, мудрость

Грюневальд
Возносящийся Христос

Жёлтый цвет на фиолетовом фоне приобретает чрезвычайно большую силу, суровую и безжалостную.

Джотто Поцелуй Иуды
Тусклый жёлтый цвет будет выражать зависть, предательство, двуличие, сомнение, недоверие и безумие.

Жёлтый цвет на белом фоне производит впечатление тёмного цвета, потерявшего свою лучистость. Белый цвет оттесняет его и ставит в положение подчинённого цвета.

Когда жёлтый цвет наложен на оранжевый, то он производит впечатление очищенного светло-оранжевого тона. Оба цвета рядом напоминают о сиянии яркого утреннего солнца над полем зреющей пшеницы

Жёлтый цвет на чёрном фоне проявляет себя в самом ярком и агрессивном блеске. Он резок и остр, бескомпромиссен

Красный.

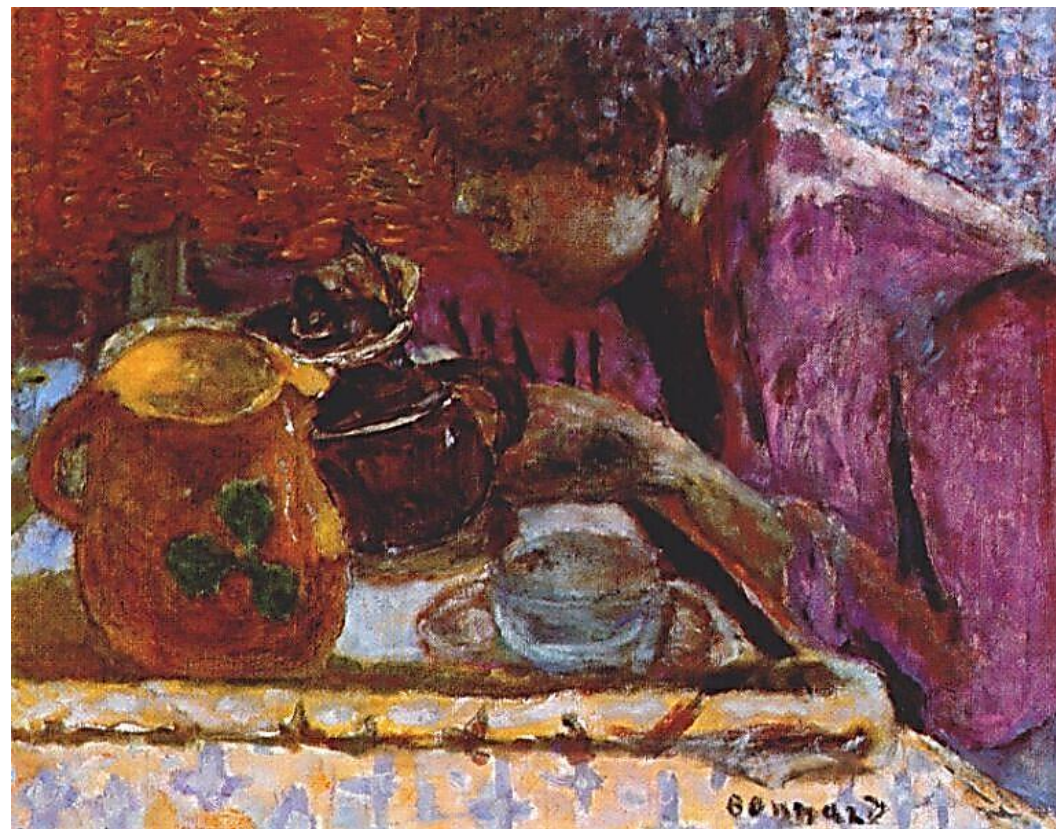
Чистый красный цвет означает любовь духовную.

Мадонна Изенхеймского алтаря и «Штуппахская мадонна» Грюневальда изображены в красных одеждах.

Красный цвет, от демонически мрачного оранжево-красного на чёрном фоне, до ангельски-нежного розового, может выражать все промежуточные градации ощущений царства подземного и небесного.

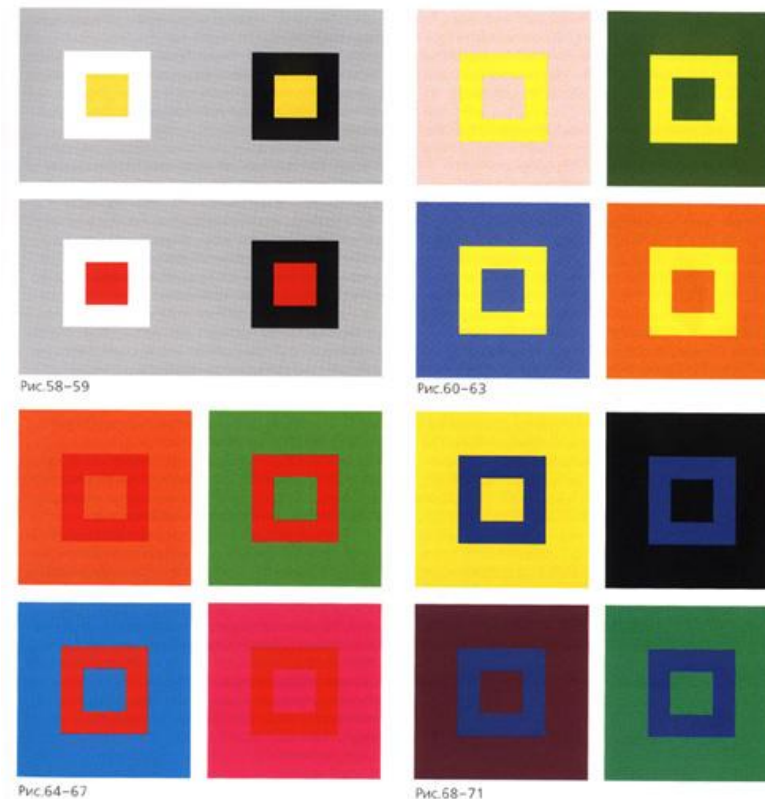
Синий.

Для нас синий цвет - символ веры,

Если синий цвет дан на жёлтом, то он кажется очень тёмным и потерявшим свою яркость.

Если мы поместим синий на лиловом фоне, то он покажется отчуждённым, пустым и бессильным

Синий на фоне спокойного зелёного цвета приобретает сильный красноватый оттенок.

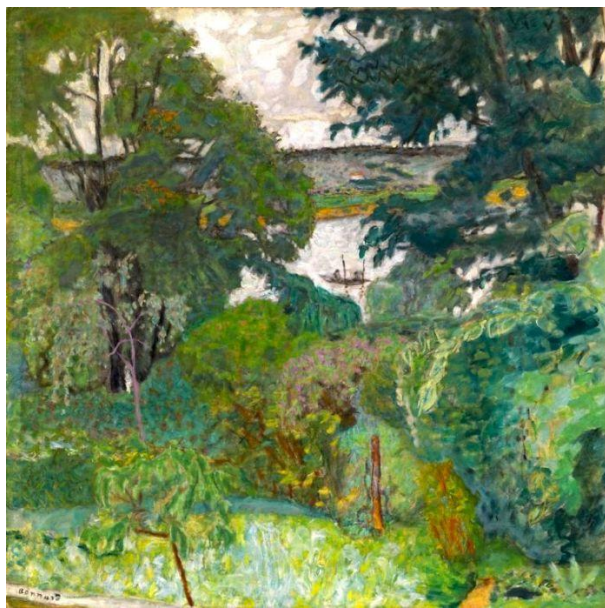
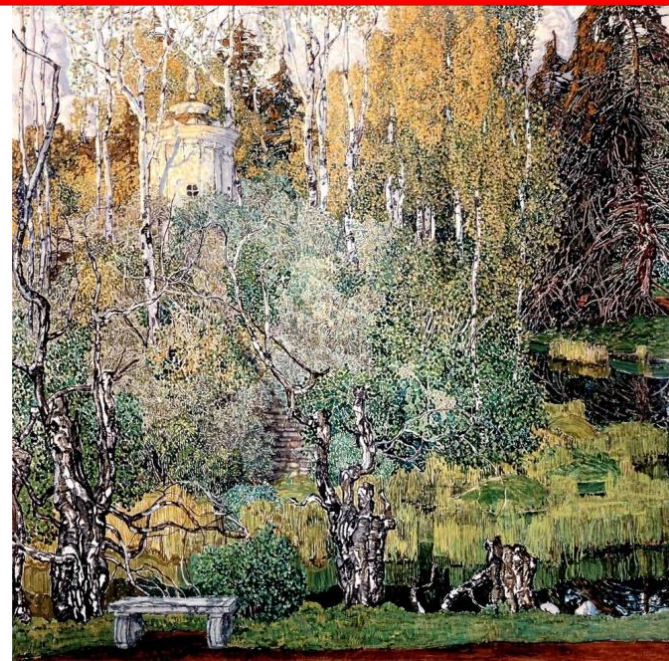

Зелёный.

Амплитуда модуляций зелёного цвета весьма велика и с помощью контрастных сопоставлений можно добиться его самых различных выразительных проявлений.

Пьер Боннар

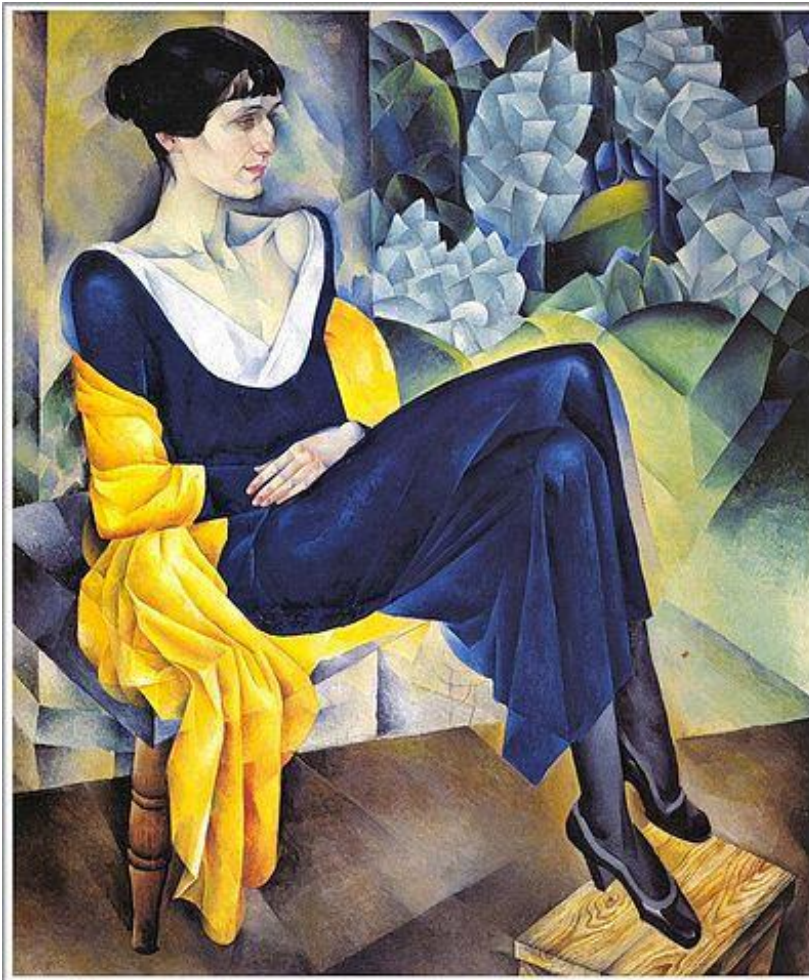
Оранжевый.

Обладает яркостью солнечного света, достигая в красно-оранжевом тоне максимума активной, тёплой энергии. Праздничный оранжевый цвет легко принимает опенок гордой, внешней пышности. В разбелённом виде он быстро теряет свой характер, а затемнённый чёрным цветом тускнеет и переходит в тупой, ничего не говорящий и сухой коричневый. Если этот коричневый осветлить, то мы получим бежевые тона, создающие своим дружелюбием тёплую, благотворную атмосферу.

Фиолетовый

Фиолетовый - это цвет бессознательного благочестия, который в затемнённом или более тусклом

ИОХАННЕС ИТТЕН

Цветовые контрасты

Костина Наталья, Морозова Кристина, Виноградова Тамара, Кузнецова
Наталья

Контраст по цвету

Контраст по цвету (цвет к цвету) это сочетание любых чистых цветов в их предельной насыщенности. Для создания контраста по цвету нужно, по крайней мере, три чистых и достаточно удаленных друг от друга цвета.

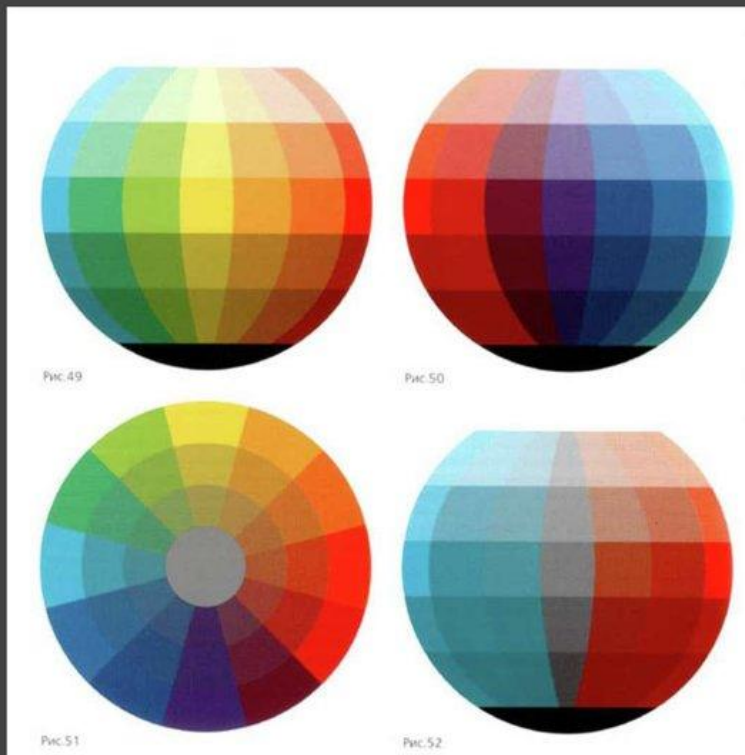

Самый сильный контраст по цвету дают три основные цвета: красный, синий и желтый.

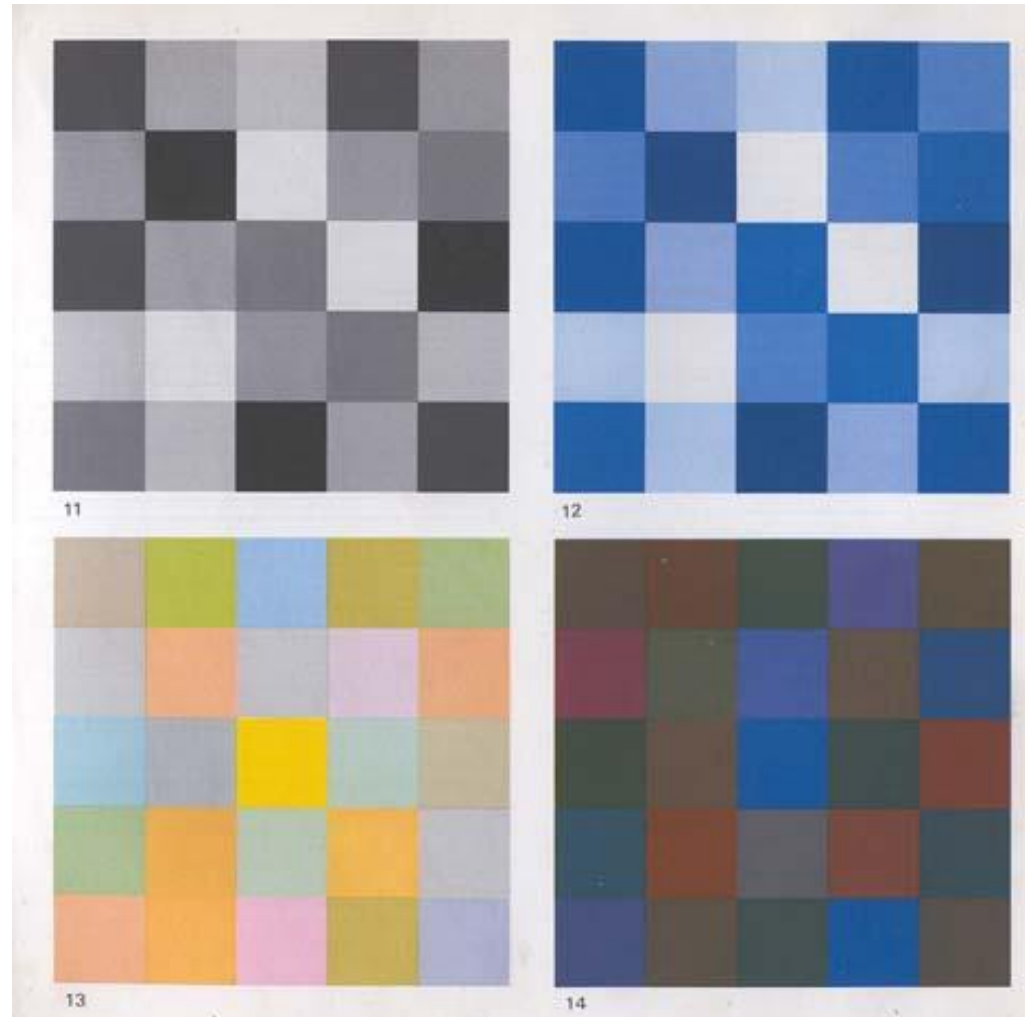

Контраст темного и светлого

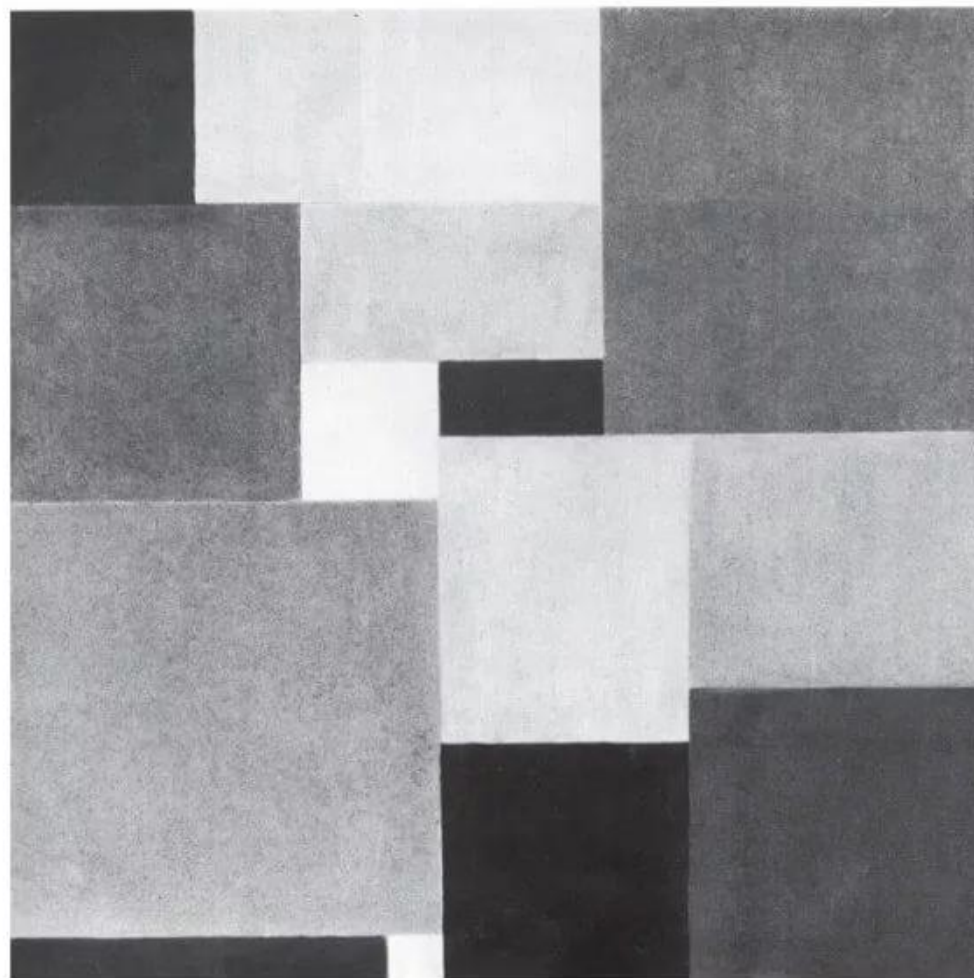
Контраст светлого и темного
на цветовом шаре

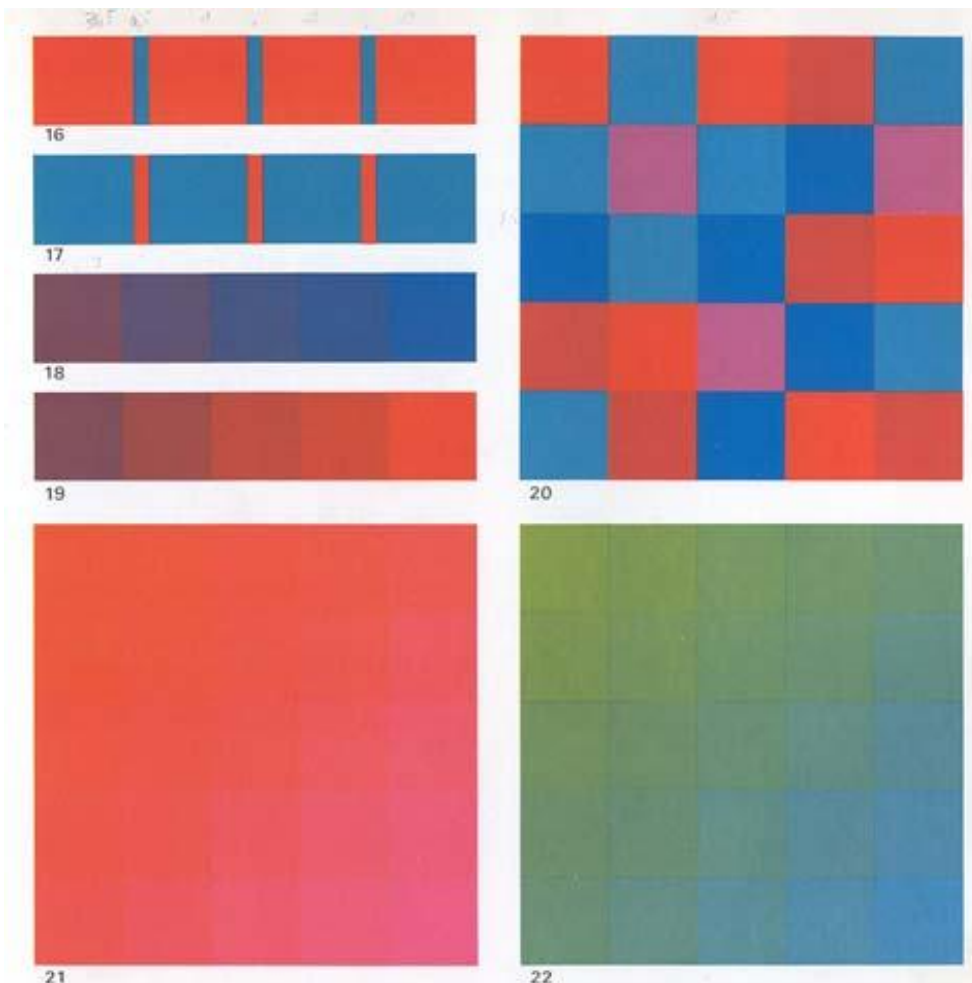
Контраст темного и светлого

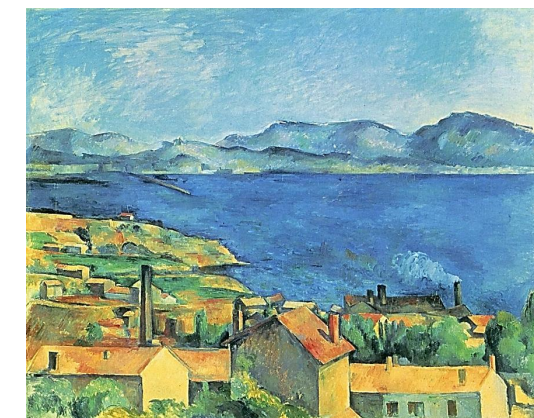
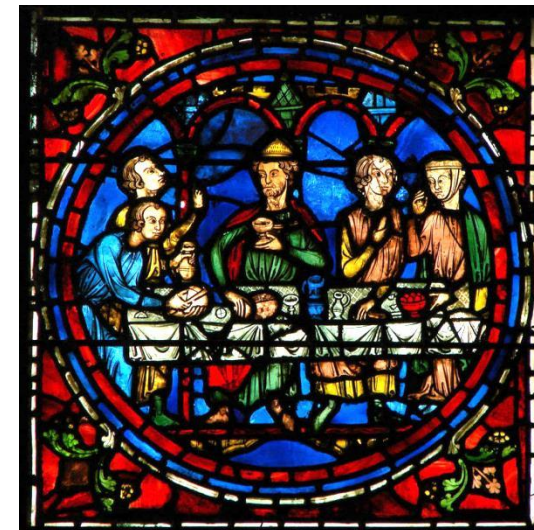
Контраст темного и светлого.

Контраст теплого и холодного

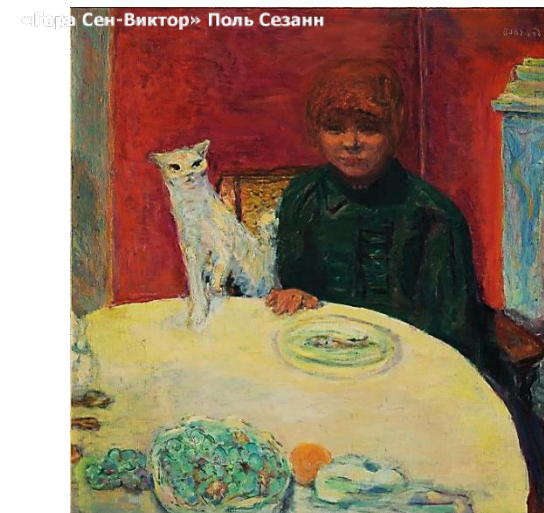
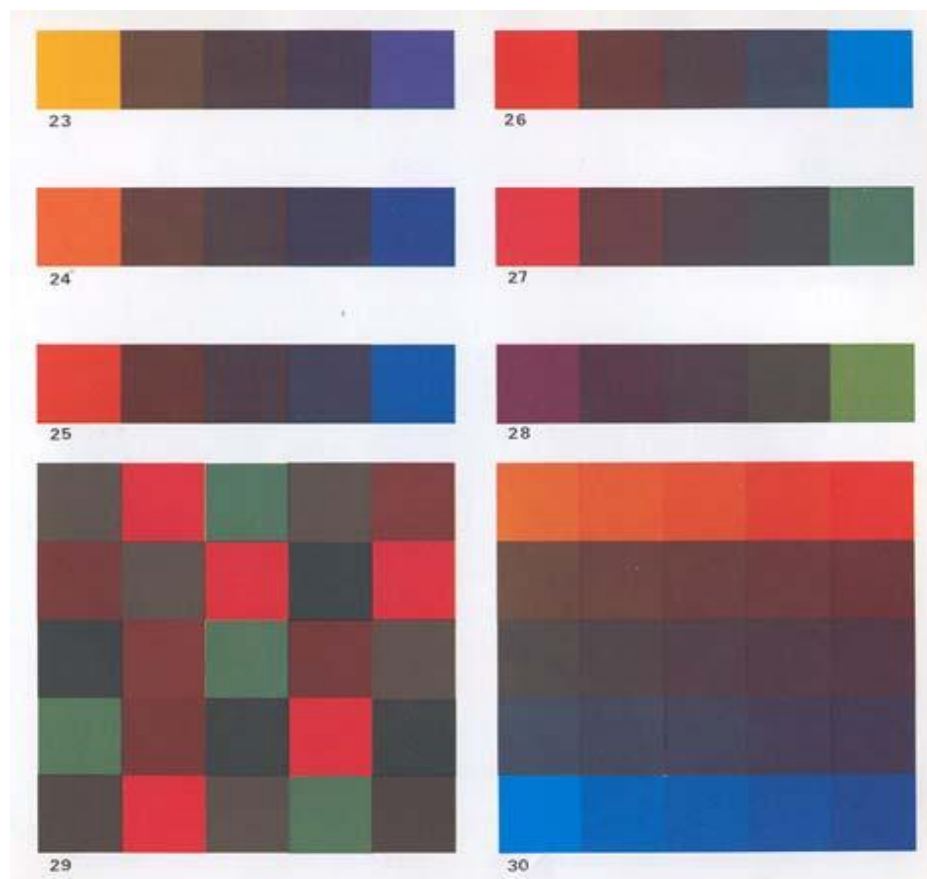

холодный - тёплый
тенево́й - солнечный
прозрачный — непрозрачный
успокаивающий - возбуждающий
жидкий - густой
воздушный - земной
далёкий — близкий
лёгкий -тяжёлый
влажный - сухой

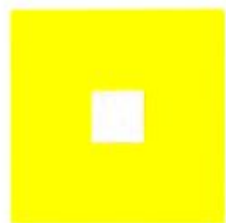
Контраст дополнительных цветов

- Мы называем два цвета дополнительными, если их пигменты, будучи смешанными, дают нейтральный серо-черный цвет.

Симультаный контраст

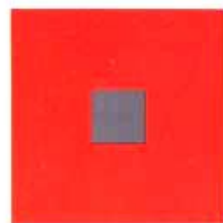
- Понятие «симультаный контраст» обозначает явление, при котором наш глаз при восприятии какого-либо цвета тотчас же требует появления его дополнительного цвета

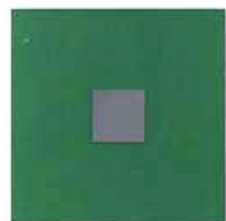
31

32

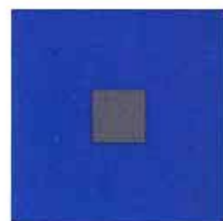
33

34

35

36

37

Контраст по насыщенности

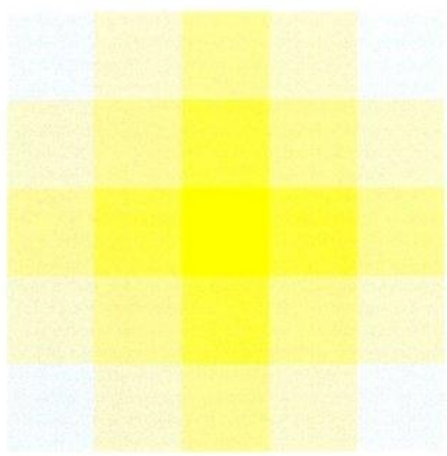

Рис. 38

Рис. 39

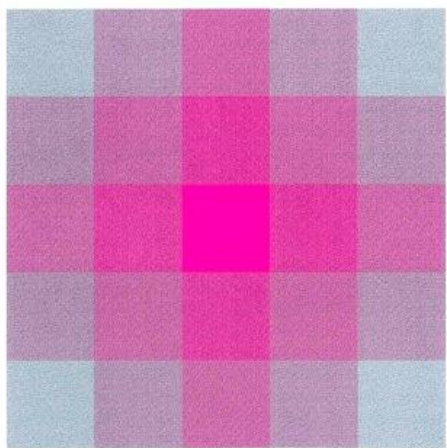

Рис. 40

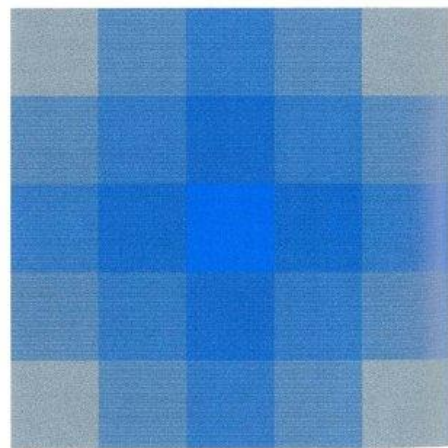

Рис. 41

Контраст по площади цветных пятен

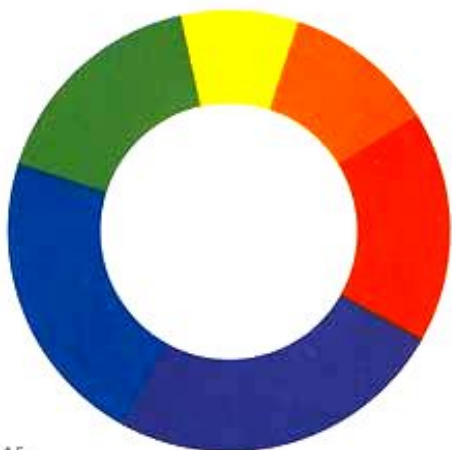
42

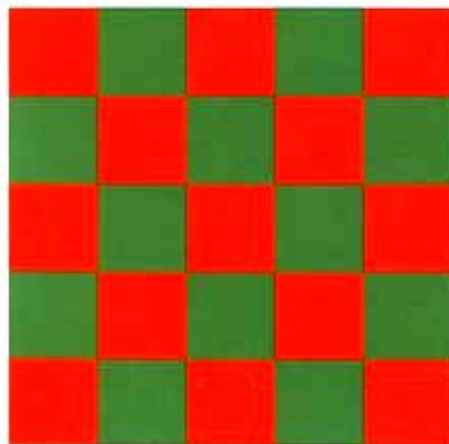
43

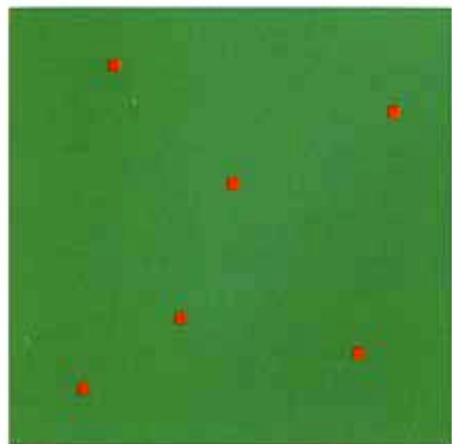
44

45

46

47