

Цветовые контрасты

Наши органы чувств функционируют только посредством сравнений.

Человек воспринимает размер, температуру, вкус и т. д., если для сравнения перед ним имеется другая по размеру фигура, другой для сравнения вкус и т.д..

Подобным же образом впечатления от цвета мы можем получить путем сравнения с другими.

Именно разница в свойствах является **контрастом**

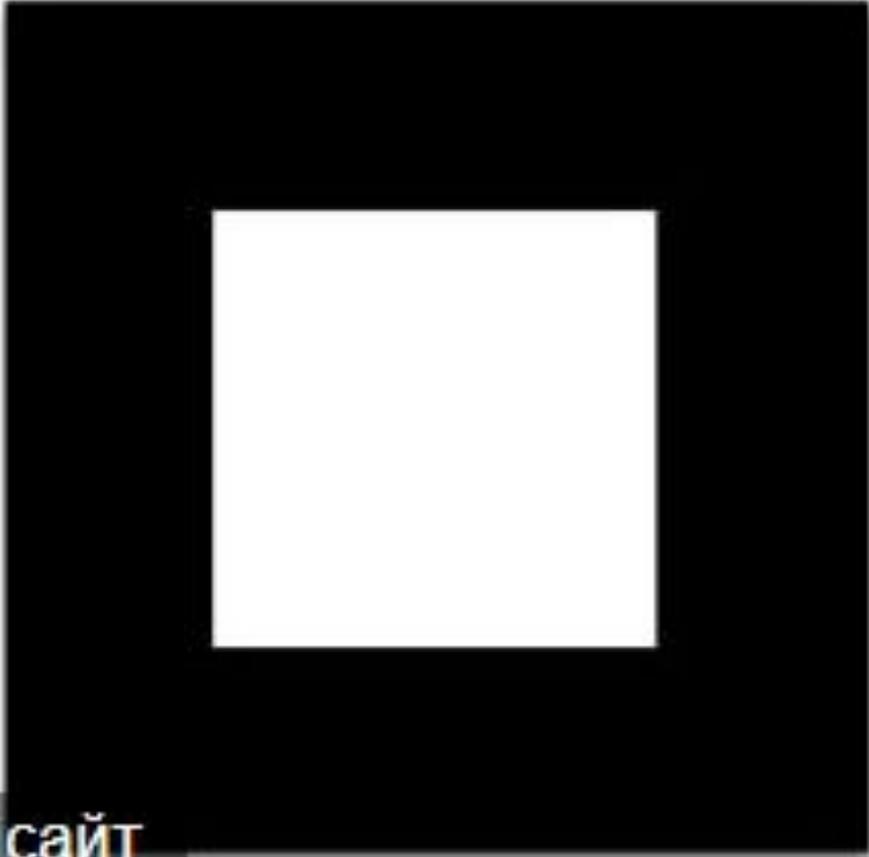
Контраст — (франц. *contraste* резко выраженная противоположность) и если эта разница выражена максимально как черное - белое, теплое – холодное, то контраст будет полярным или диаметральной.

На прошлых занятиях, когда мы говорили о гармонии, то сравнивали гармонию с равновесием. Тогда каким образом контраст его обеспечивает?

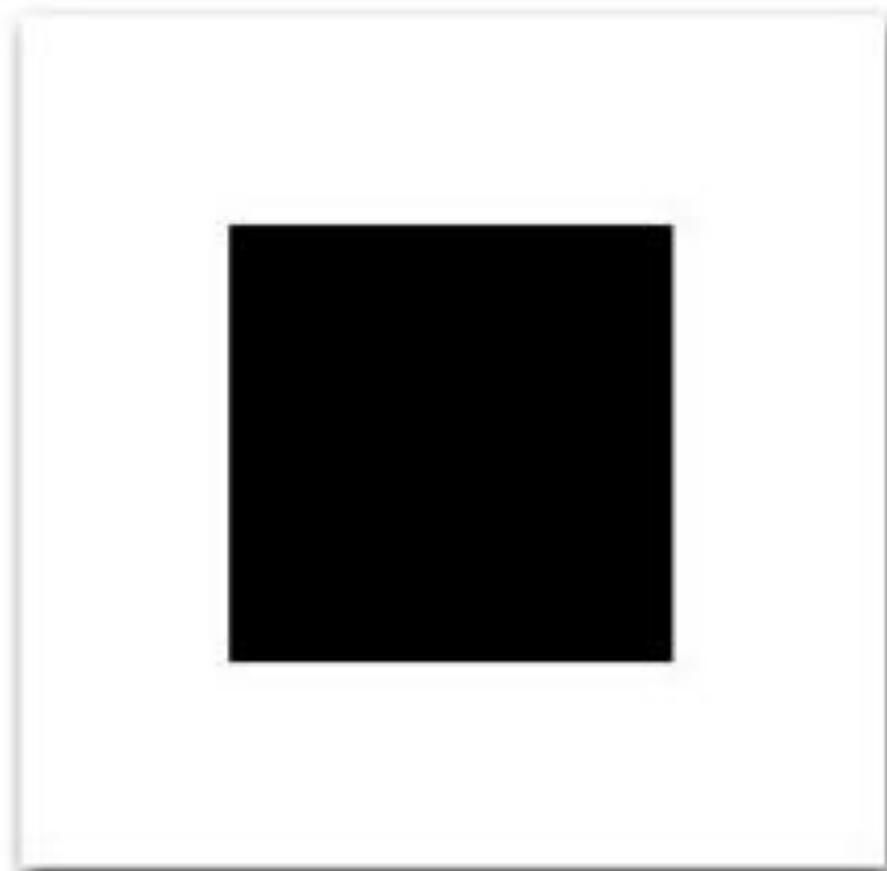
Для этого проведем небольшой эксперимент. Перед нами черный квадрат на белом фоне. Давайте до усталости будем смотреть в середину черного квадрата. Это займет у Вас примерно 10-15 сек. После этого щелкните на следующий слайд с чистым полем и, не мигая, задержите взгляд.

Такой же эксперимент проведите с белым квадратом на черном фоне. Что Вы увидели?

Сделайте вывод.

а сайт

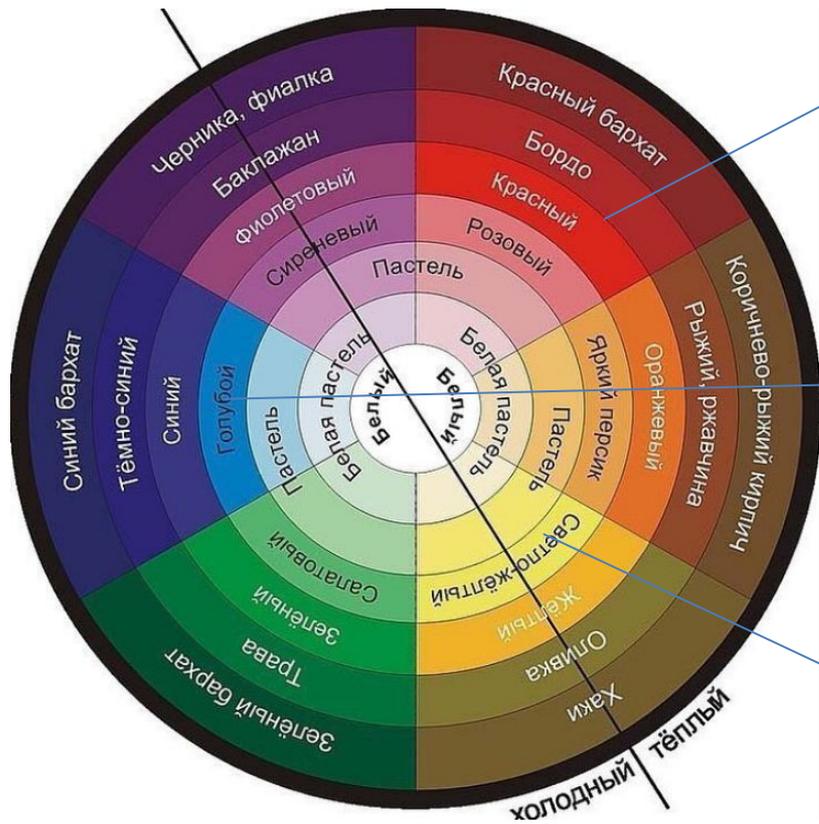
Если мы видим белый квадрат на чёрном фоне, а затем переводим взгляд на белое поле, то в виде остаточного изображения увидим чёрный квадрат. Если мы будем смотреть на чёрный квадрат на белом фоне, то остаточным изображением окажется белый.

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

Физиологу Эвальду Герингу принадлежит следующий вывод: «Среднему или нейтральному серому цвету соответствует то состояние оптической субстанции, в котором **диссимиляция — расход сил**, затраченных на восприятие цвета, и **ассимиляция — их восстановление** — уравновешены. Это значит, что средний серый цвет создаёт в глазах состояние равновесия». Геринг доказал, что глазу и мозгу требуется средний серый, иначе, при его отсутствии, они теряют спокойствие

Зрительные процессы вызывают соответствующие психические ощущения. В этом случае гармония в нашем зрительном аппарате свидетельствует о психофизическом состоянии равновесия, в котором диссимилиация и ассимиляция зрительной субстанции одинаковы. Нейтральный серый соответствует этому состоянию. Мы можем получить серый цвет не только из смеси чёрного и белого, но и как мы знаем по практике в живописи, из двух противоположных цветов, но только в том случае, если в их состав входят три основных цвета — жёлтый, красный и синий в надлежащей пропорции. В частности, каждая пара противоположных цветов включает в себя все три основных цвета: красный, желтый, синий

Давайте посмотрим на любую пару противоположных цветов их еще называют **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ**, т.к. они дополняют друг-друга до общей цветовой суммарности

красный — зелёный = красный —
(жёлтый и синий)

синий — оранжевый = синий —
(жёлтый и красный);

жёлтый — фиолетовый = жёлтый
— (красный и синий).

- Таким образом, можно сказать, что если группа из двух или более цветов содержит жёлтый, красный и синий в соответствующих пропорциях, то смесь этих цветов будет серой.
- Жёлтый, красный и синий представляют собой общую цветовую суммарность.
- Глазу для его удовлетворения требуется эта общая цветовая связка, и только в этом случае восприятие цвета достигает гармоничного равновесия.
- Два или более цвета являются гармоничными, если их смесь представляет собой нейтральный серый цвет. Все другие цветовые сочетания, которые не дают нам серого цвета, по своему характеру становятся экспрессивными или дисгармоничными.

КОНТРАСТ является сильнейшим выразительным средством

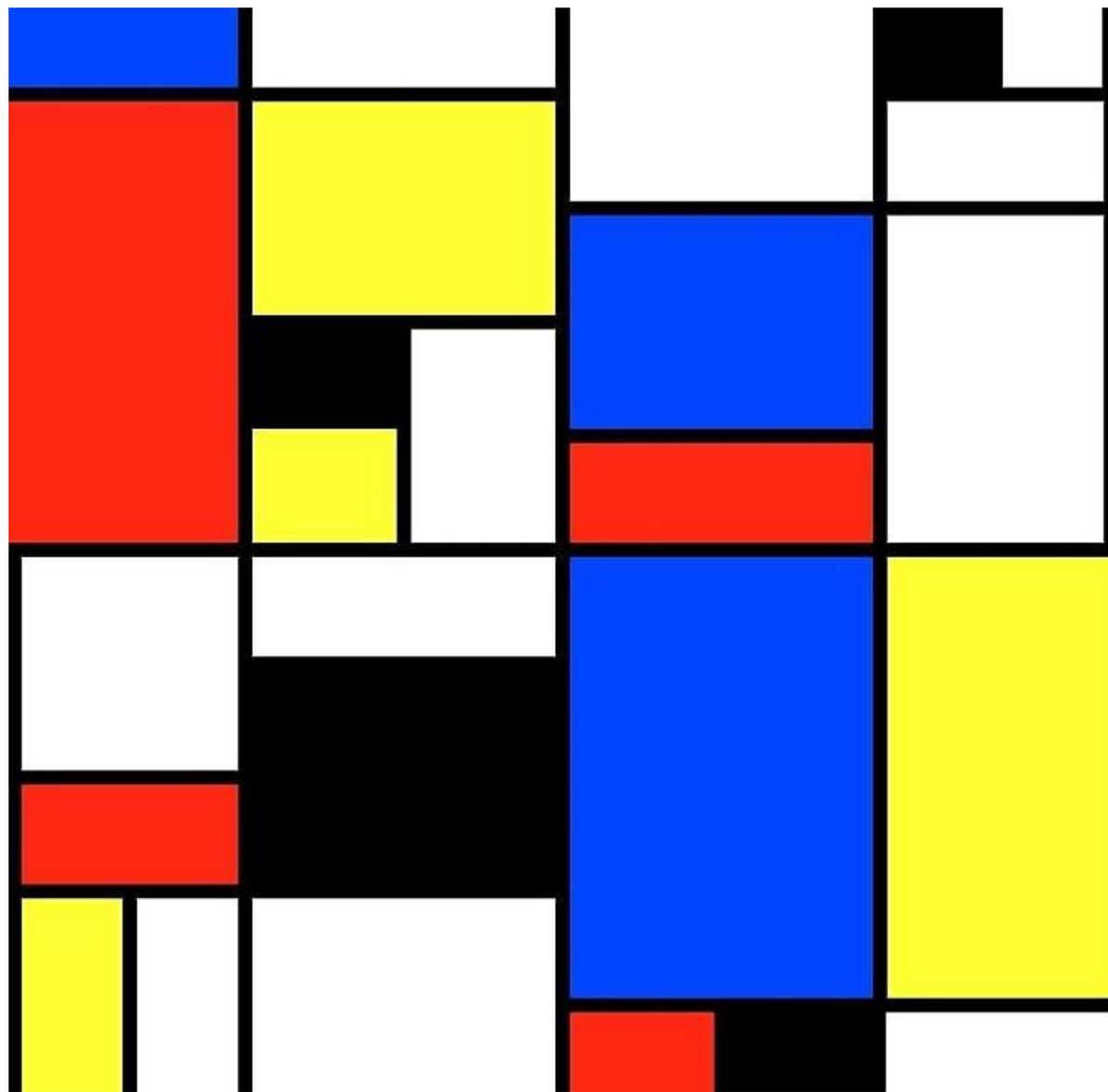
Мы можем констатировать наличие семи видов контрастных проявлений

- 1. Контраст цветовых сопоставлений**
- 2. Контраст светлого и тёмного**
- 3. Контраст холодного и тёплого**
- 4. Контраст дополнительных цветов**
- 5. Симультанный контраст**
- 6. Контраст цветового насыщения**
- 7. Контраст по площади цветового поля**

1. Контраст цветовых сопоставлений .т.е. **по
цветовому тону**

Контраст по цвету самый простой из всех. Его можно продемонстрировать взяв цвета максимальной насыщенности. Для этого нужно взять равноудаленные друг от друга цвета. Это будут красный, синий, желтый
И если эта разница выражена максимально, то мы увидим их пестрыми, яркими, насыщенными, как на иллюстрации

Питер Корнелис Мондриан

При изменении яркости цвета цветовой контраст получает множество совершенно новых выразительных качеств

Число вариаций здесь очень велико и в соответствии с этим столь же бесконечно число их выразительных возможностей. Включение белого и чёрного цвета в палитру зависит от темы и индивидуальных предпочтений художника. Как это было показано на рисунках, относящихся к разделу «Цвет и цветовое воздействие», белый цвет ослабляет яркость прилегающих к нему цветов и делает их более тёмными, чёрный, наоборот, — повышает их яркость и делает их более светлыми. Поэтому, чёрный и белый являются важными элементами цветовых композиций

На цветовых контрастах основано народное искусство различных стран. Пёстрые вышивки, костюмы и керамика свидетельствуют о естественной радости, которую вызывают яркие краски. В украшенных миниатюрами ранних средневековых рукописях контрасты по цвету используются в самых разных вариантах, причём в меньшей степени в мотивах духовного порядка, и в большей — в целях создания радостной декоративной пестроты.

Цветовые контрасты можно очень часто найти в витражах, особенно ранних, где их стихийная сила берёт верх над пластическими формами архитектуры. Стефан Лохнер, Фра Анжелико, Боттичелли и другие художники строили свои картины, используя прежде всего принцип цветового контрастирования.

Сандро Боттичелли Положение во гроб

Кандински
й

Мунк Крик

2.Контраст светлого и тёмного - **СВЕТЛОТНЫЙ**

- Белое и чёрное во всех отношениях противоположны, но между ними расположены области серых тонов и весь ряд хроматического цвета
- Чёрный бархат представляет собой самый чёрный цвет, а сульфат бария — самый белый.
- Контраст светлого и тёмного актуален и для хроматических цветов. Яркий, насыщенный жёлтый цвет светел, а такой субстанции как тёмный жёлтый цвет не существует. Насыщенный, сугубо синий цвет очень тёмен, а светлые синие тона бледны и неярки. Красный цвет только в тёмном виде может излучать свою яркость, а осветлённый до уровня чистого жёлтого теряет её.

Рис.11

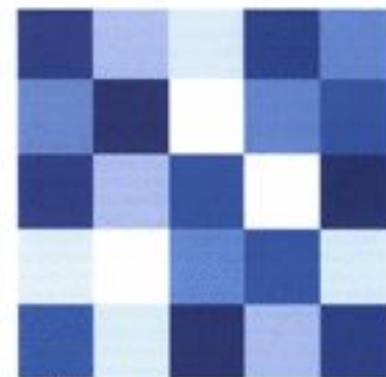

Рис.12

Рис.13

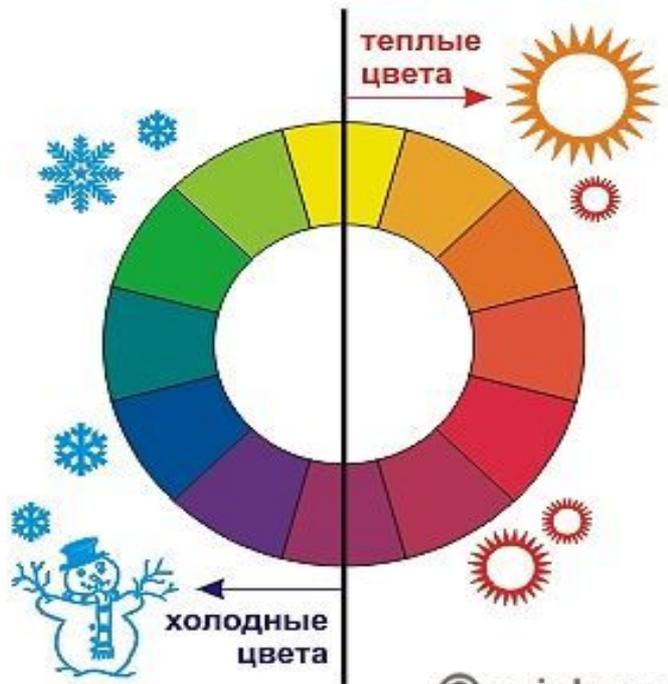

Рис.14

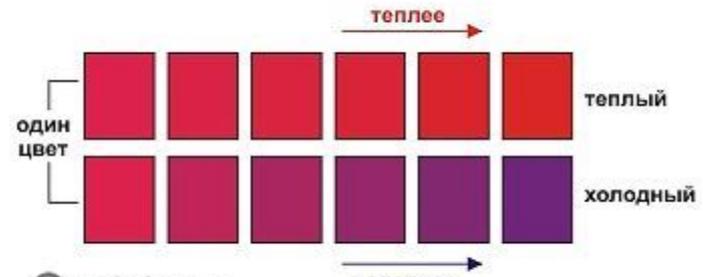
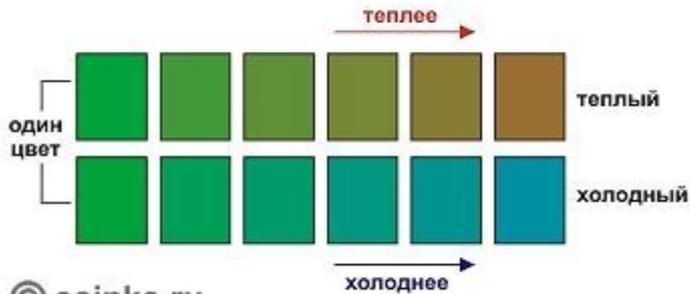
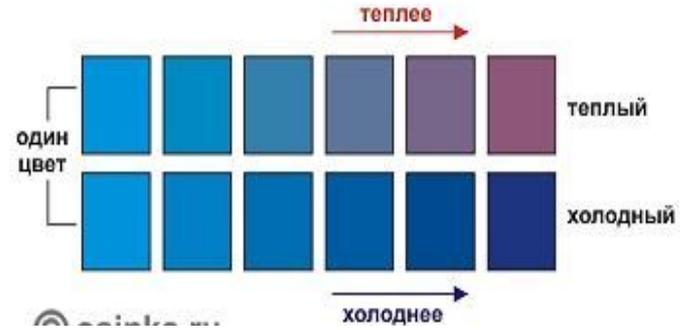
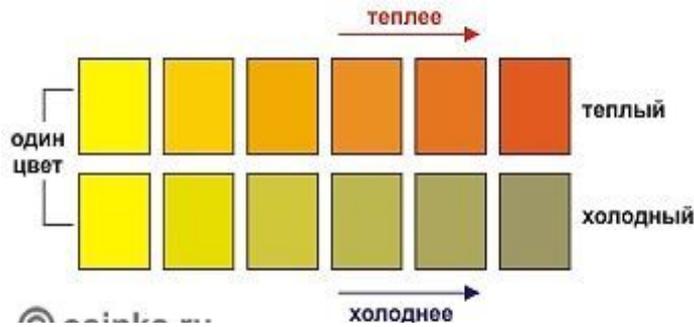
3. Контраст холодного и тёплого - **ТЕМПЕРАТУРНЫЙ**

- Проведите мысленно вертикаль через желтый цвет и пурпурный, разделяя круг на две части. Все цвета по "красную" сторону деления - желто-оранжевый, оранжевый, красный, пурпурный - считаются условно-теплыми. Все цвета с другой "синей" стороны - желто-зеленый, зеленый, сине-зеленый, синий, фиолетовый - считаются условно-холодными. Цвета, через которые проходит граница теплоты - желтый и пурпурный - могут быть при таком делении и теплыми, и холодными в зависимости от своих примесей. Например, золотисто-желтый будет теплым, а лимонно-желтый - холодным. Это понятный, но достаточно условный подход к делению цветов.

- Все цвета имеют относительную "температуру". При движении цвета от холодного полюса к теплому его "температура" растет (красные стрелки). И наоборот, при движении от теплого к холодному (синие стрелки), "температура" цвета падает. Здесь наглядно видно, что желто-оранжевый теплее чем салатовый, а фиолетовый холоднее чем пурпурный.

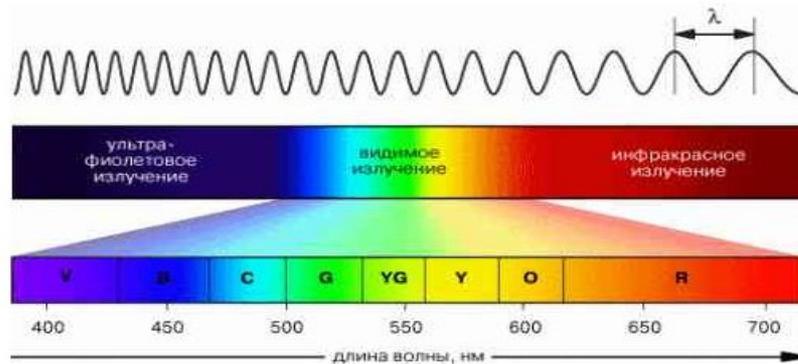

Любой цвет может быть разделен на теплый и холодный оттенок. Эти схемы показывают развитие желтого, зеленого, голубого и красного в сторону теплоты и в сторону холода. Между двумя близкими квадратиками цвета разница очень тонка, нюансирована. Но чем более оттенок становится теплым или холодным, тем больше видна разница с исходным цветом.

- Абсолютным качеством теплоты/холода обладают только оранжево-красный полюс и сине-голубой. Все остальные цвета занимают промежуточное положение на шкале "теплый-холодный". Чем ближе цвет к холодному полюсу (сине-голубому), тем он холоднее. Чем ближе цвет к теплому полюсу (оранжево-красному), тем он теплее.
- Чем дальше цвет отстоит от полюса теплоты/холода, тем более его восприятие как "теплый" или "холодный" становится относительным, то есть, зависящим от соседствующих цветов. Поэтому с оценкой промежуточных цветов возникают разногласия. Только при сравнении двух цветов мы можем сказать, что один из них теплее, а другой - холоднее. Например, малиновый холоднее, чем красный, но теплее, чем лиловый.
- Отсюда вытекает: каждый цвет имеет теплый и холодный оттенок. Сравните - теплый золотисто-желтый и холодный лимонно-желтый. И тот, и другой цвет сам по себе в обиходе большинство людей назовет просто "желтым". Однако, на цветовом круге лимонно-желтый лежит левее, ближе к зеленым тонам. А золотисто-желтый лежит правее, ближе к оранжевым тонам. Поэтому, мы однозначно можем сказать, что лимонный цвет холоднее золотистого. В паре они представляют собой теплый и холодный нюансы желтого.
- На схемах выше показано движение цвета к холодному и теплому оттенку на примере желтого, голубого, зеленого и красного.

Значение теплого и холодного контрастов.

- Говоря про теплые и холодные цвета, нельзя обойти молчанием ассоциации и дополнительные смыслы, связанные с ними. Вы наверняка слышали не раз, что теплые цвета приближают, а холодные - отдаляют? На этом утверждении основываются рекомендации для полных женщин отдавать предпочтение холодным и темным тонам в одежде. Почему так считается?

С точки зрения физиологии, теплые и холодные цвета отличаются для нас только длиной волны. Чем больше длина волны, тем теплее цвет. Чем меньше длина волны, тем он холоднее.

- Так устроен на мозг, что красные лучи человеческому глазу сложнее сфокусировать. Это требует большего изменения кривизны хрусталика, чем при восприятии голубых красок. Аналогичную коррекцию глаз проделывает каждый раз при переводе взгляда с ближних объектов на дальние. Вероятно, эти похожие физиологические процессы уравнивают для нас понятия далекий и голубой, близкий и красный.
- Кроме того, мы привыкли, что голубое небо - далеко, и далекие горы всегда окутаны голубоватой прохладной дымкой. Поэтому, холодные голубые тона мы считаем более удаленными, воздушными, отступающими вглубь. И напротив, теплые красные тона мы воспринимаем как близкие, выступающие наружу, плотные.
- С любыми физиологическими изменениями в теле тесно связаны человеческие эмоции. Воздействие синего напоминает воздействие холода с его понижением двигательной активности, приток же крови под воздействием красного непременно повышает и градус эмоций. Именно это обстоятельство делает цветолечение таким эффективным. И более того, именно эти связи создают прочные ассоциативные ряды между цветом - эмоцией - физиологическим состоянием тела.

Сочетание теплых и холодных цветов в одной композиции.

- Композиция - это костюм, фотография, картина, кадр в фильме, обстановка в комнате. Неважно. Главное, это нечто, воспринимаемое глазом одновременно.
- Самые яркие переживания и яркие эмоции человека всегда построены на контрасте чувств. Мы привыкли смешивать боль и радость, счастье и горе, близость и разлуку, любовь и ненависть, жизнь и смерть, сон и бодрствование, холод и тепло.
- Контраст теплого и холодного позволяет передать широкий спектр эмоциональных переживаний на противоречивой игре тёплого и холодного. Холод стали и жар огня - незаменимый контраст для полевых сражений и былинных сюжетов. Прохлада бирюзовой воды и раскаленный песок - обязательный контраст для создания настроения отпуска и рекламы тропических удовольствий. Там, где есть соприкосновение противоречивых материй, всегда найдется место для контраста теплого и холодного! Можно сказать, что этот контраст рождает особую вибрацию, движение, одухотворенное начало. Иттен считает этот контраст "самым звучащим среди других цветовых контрастов. Благодаря ему открывается возможность с помощью цвета передать высшую музыку небесных сфер". Чаще всего, в живописи синим и фиолетовым тонам противопоставляют золотистые и охристые оттенки. В витражах храмов и библейских сюжетах используют сочетание теплого красного и холодного синего. Иттен пишет, что "Грюневальд обращался к этому контрасту тогда, когда хотел передать ощущение божественного начала."

- Особую любовь к контрасту теплого и холодного питали импрессионисты. Считается, что с тех пор как Моне открыл для себя этот контраст, все его работы построены на сочетаниях теплых и холодных оттенков. "Импрессионисты открыли, что холодный синий цвет неба и воздуха постоянно контрастирует с тёплыми оттенками солнечного света, выполняя роль теневых цветов. Очарование картин Моне, Писсаро и Ренуара заключается зачастую именно в необыкновенной игре модуляций холодных и тёплых тонов", раскрывает тему Иттен. В двух словах, импрессионизм - это течение в искусстве с акцентом на передачу впечатлений (impression - впечатление). А где впечатления, там и эмоции! А где эмоции, там не обойтись без контраста теплого и холодного.

- Очень интересно выглядит проявление этого контраста в интерьере и одежде. Поскольку этот контраст связан с движением и некоторым противоречием, эти идеи должны быть поддержаны фактурой человека или задачей помещения. Применить контраст теплого и холодного на практике можно двумя способами:

1. Выбранный цвет делится на два оттенка - теплый и холодный. Композиция строится на сочетании полученных тонов. Например, вместо одного красного можно сделать более вибрирующее сочетание оттенков - холодного малинового и теплого оранжево-красного. Вместо одного зеленого можно взять пару бирюзовый с горчичным. На нижеследующем рисунке в качестве примера я использовала крайние оттенки теплого и холодного, полученные в упражнении из первой части.

2. Контраст строится на ярком противопоставлении теплых красно-оранжевых тонов и холодных сине-зеленых. Например, на голубом диване могут лежать оранжевые подушки. В интерьере песочного цвета появляется синий ковер. Стол с голубой скатертью может стать более нарядным и звонким с оранжевыми салфетками. Контрастные сочетания синего с терракотовым, бирюзового с охрой, голубого с песочным, действительно, прекрасно смотрятся в интерьерах.

Наиболее экспрессивно контраст теплого и холодного выглядит при равной светлоте использованных оттенков. Если же один из оттенков осветлен, а другой затемнен, большую роль в композиции начинает играть контраст светлого и темного, уменьшая вибрирующую температурную игру красок.

Задание

- Выполнить самоанализ по пройденной теме в виде небольшой презентации с подбором иллюстративного материала. Приветствуется использование собственных фотографий или иллюстраций, репродукции современных художников и классиков

Примерный план

- Что такое контраст
- Почему он гармоничен

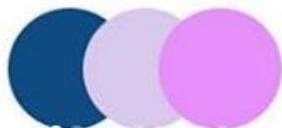
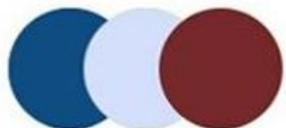
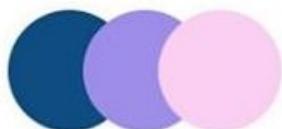
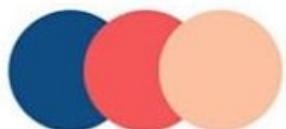
- Какие виды контрастов существуют
- Опиши каждый контраст и проиллюстрируй
- Где ты встречал(а) контрасты, которые были рассмотрены? Приведи примеры

Цвет 2020 года

с чем его сочетать?

CLASSIC BLUE
PANTONE 19-4052

- Провести анализ гармоний ниже представленных луков по следующему алгоритму

- Контраст по цветовому тону
- Контраст по светлотности
- Температурный контраст

