программа

«ИстЭль»

к элективному курсу

«Флористика и естествознание»

Содержание программы:

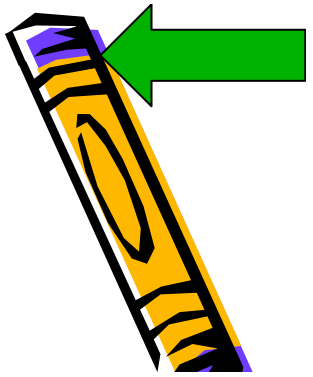
Физические основы композиции

Форма

Цвет

Фон

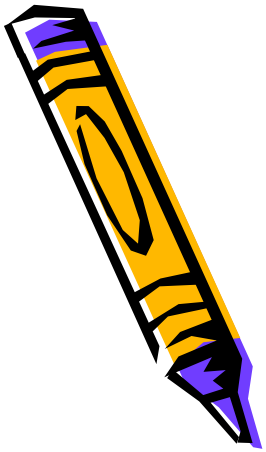
Цветовой атлас
Выбор цвета
Цветовой порядок
Освещенность
Цветовые настроения
Учение о цвете
Цветовые пары
Трехцветие
Гармония малых контрастов
Цвет и свет
Гармония больших контрастов
Символика цвета



Свет является причиной цвета в окружающей нас среде.

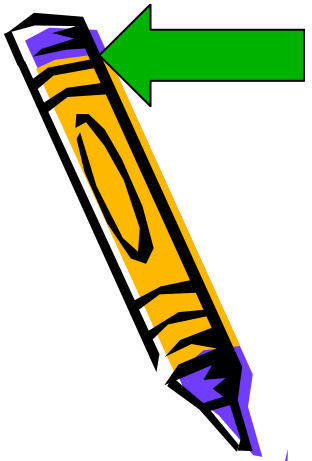
- Свет исходит от источников света .
- Эти источники излучают электромагнитные волны.
- Из- за различной длины волн белый свет можно разбить на разные цвета
- Эту совокупность цветов называют спектр.

Цвет предмета



- Свет освещает вещи нашего окружения. Они частично отражают свет. Отброшенный свет встречается с нашим глазом и вырабатывает там ощущение зрения.
- Если отразить все выделяющиеся лучи света, предмет покажется белым.
- Восприятие черного возникает в том случае, если все лучи света поглотятся на основании свойств поверхности предмета.
- Объекты кажутся серыми, если одна часть всех лучей света отражает, другая поглощается.

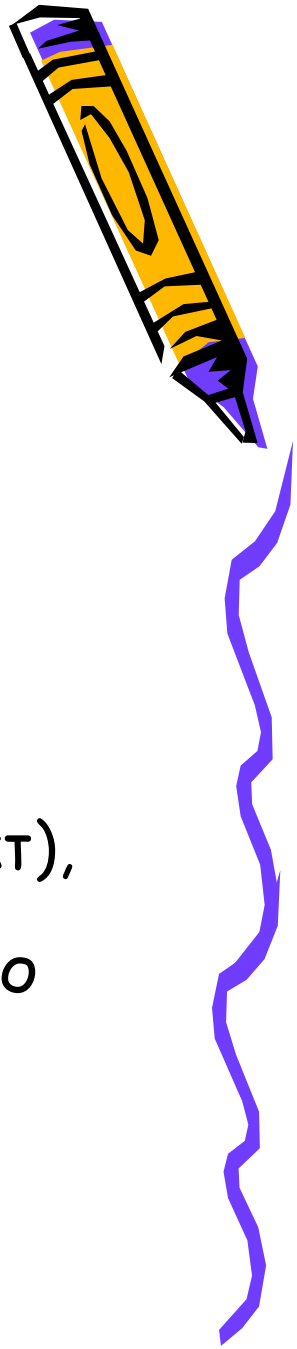
Цвет предмета в искусственном дневном свете (**люминесцентная лампа**)

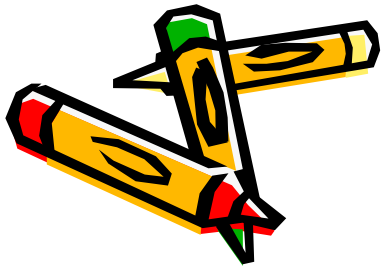


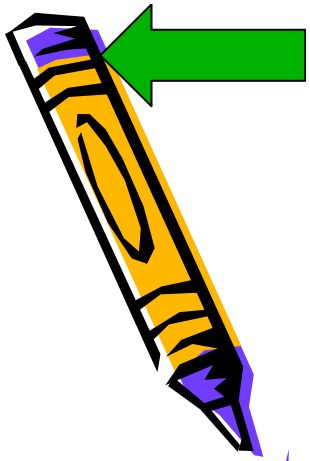
- Красный - естественно, притупленно
  Оранжевый - немного светло, холодно
  Желтый как золото - немного бледно
  Лимонный - неизменно
  Желто-зеленый - несколько свежее
  Зеленый - естественно
  Зелено-голубой, голубой - естественно, свежо
  Фиолетовый, пурпурный - интенсивно, светлее
  Белый - светло-бело

Цвет предмета в искусственном дневном свете (**лампа накаливания**)

- Красный - немного коричневато
  Оранжевый - светящеся, но желтовато, положительный эффект
  Желтый как золото - более мягко, освещая, положительный эффект
  Лимонный - живо, положительный эффект
  Желто-зеленый - охра
  Зеленый - оливково (отрицательный эффект), более бледно
  Зелено-голубой, голубой - немного серовато
  Фиолетовый, пурпурный - сильно серовато
  Белый - желтовато, бледно







Цветовой порядок .

- Цвета, которые нельзя получить посредством смешения, называют *основными* цветами или *первичными*. Это - желтый, красный и синий цвет.
- Если смешать два основных цвета, то получим *чистую цветовую смесь* или *вторичные краски*

Шестицветный естественный круг

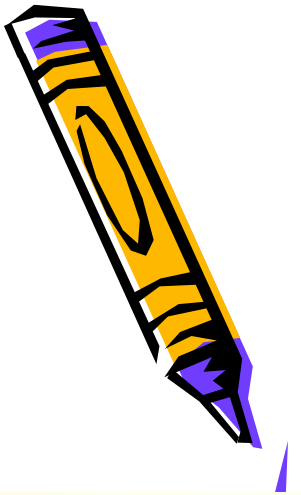
- Площадь круга разделена в этом случае на шесть (12)равновеликих секторов.
- Основные цвета расположены в каждом втором (4)поле.
- Автором этого круга является Гете.

названия красок по атласу цветов Бисальского

Оранжевый - апельсины, календула
Оранжево-красный - настурция
Красный - кармин
Пурпурный, красно-фиолетовый - пион, рубин
Фиолетовый - аметист
Голубой цвета ультрамарин - дельфиниум
Сине-фиолетовый - индиго (краска экзотических растений)
Синий - василек, аквамарин (драгоценный камень)
Бирюзовый, сине-зеленый - бирюза (драгоценный камень)
Зеленый - насыщенно-зеленые листья, изумруд
Цвет свежей листвы, желто-зеленый - молодая листва

Чистоту цвета называют *качеством* или *интенсивностью*.

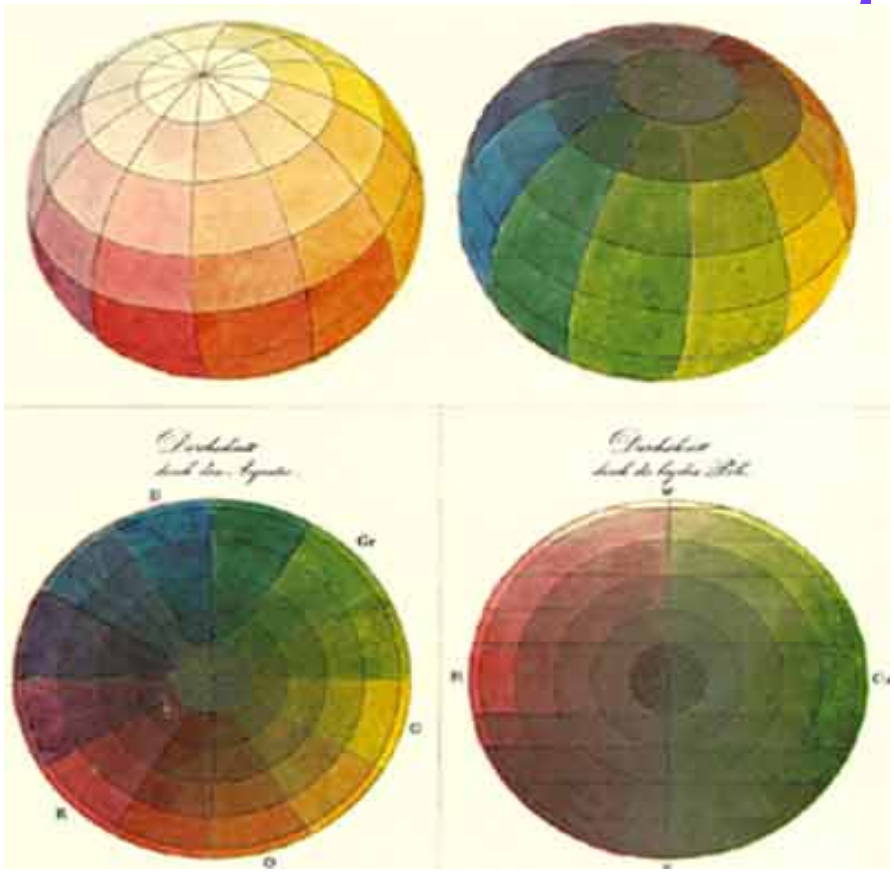
В живом мире существует очень мало чистых цветов. Обычно мы видим смешанные цвета, во флористике в том числе



Филипп Отто Рунге (1777-1810), художник и современник Гете, разработал цветовой порядок,

который называется *цветовой глобус*

- **Каждый пункт на этом цветном глобусе может быть обусловлен долготой и широтой, что делает возможным определение названия цвета посредством соответствующей системы исчисления.**



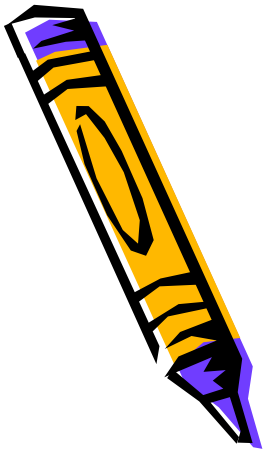
Влияние освещенности и чистоты цвета

- хорошо освещенный цвет рядом с темным смотрится более отчетливо.
- если рядом находятся одинаково светлые оттенки, они будут смотреться тускло и слабо.
- Если нужно подчеркнуть силу цветового оттенка, то нужно ставить его рядом со смешанными цветами или сероватыми цветовыми нюансами.

Влияние на оттенок цвета соседних цветов

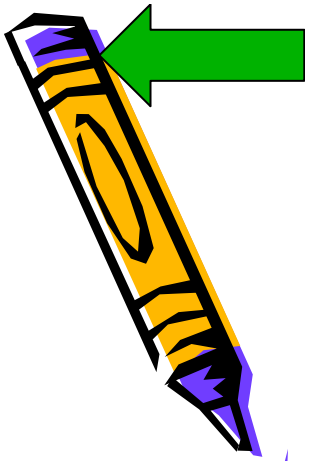
Оттенок цвета можно легко изменять посредством цветов, расположенных рядом: желтый цвет на фоне зеленой стены будет казаться теплым и золотисто-желтым, а перед красной стеной приобретет зеленоватый оттенок,

влияние красок друг на друга



- Багровый цвет
  Усиливается при помощи светло-синего цвета.
  Рядом с черным цветом становится горящим.
- Багрово-красный
  Усиливается при помощи сине-зеленого цвета.
  Рядом с белым цветом становится приглушенным.
- Красно-оранжевый
  Усиливается при помощи синего цвета.
  Рядом с желто-зеленым цветом приобретает оттенок кармин.
- Красный
  Усиливается при помощи бирюзового цвета.
  Рядом с желтым цветом становится насыщенно пурпурным.
  Рядом с синим - приобретает оранжевый оттенок.
- Красно-коричневый
  Усиливается при помощи бирюзового цвета.
  Рядом с голубым цветом становится более теплым, оранжево-коричневым.

Выбор цвета



Красный

Зелёный

Серый

Жёлтый

Белый

Коричневый

Синий

Нецветной

Красная семья

- по праву считается большой. Ее можно увидеть от оранжевого до фиолетового в цветовом круге, кроме того сюда относится множество смешанных красок, пастельные и темные тона.

Каштаново-коричневый

Усиливается при помощи серебристо-зеленого цвета.
Рядом с темно-синим цветом приобретает желтоватый оттенок, становится светлее.

Красный, как лиса

Усиливается при помощи зеленого цвета.
Рядом с фиолетовым цветом становится более приглушенным.
Рядом с темно-зеленым цветом приобретает красноватый оттенок и смотрится светлее.
Рядом с светло-зеленым цветом приобретает красноватый оттенок и смотрится темнее.
Рядом с желтым цветом становится темнее с коричневатым оттенком.
Рядом с красным цветом становится приглушеннее и серее.

Серый

Усиливается при помощи желто-зеленого и солнечного цвета.
Рядом с солнечным цветом и цветом охры становится темнее, с синеватым оттенком, более блестящим.

Цвет олова

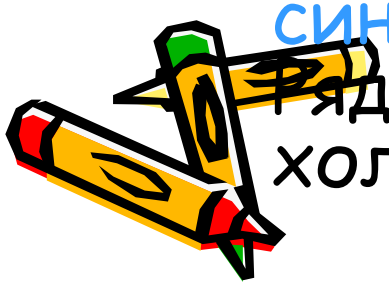
Усиливается при помощи охры.
Рядом с желто-зеленым цветом становится темнее и теплее.

Серебряный

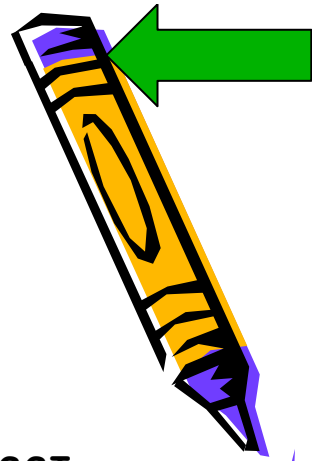
Усиливается при помощи черного цвета.
Рядом с пурпурным цветом становится блеклым и приобретает зеленоватый оттенок.
Рядом с темно-фиолетовым цветом становится светлее и приобретает желтоватый оттенок.

- Белый
  Усиливается при помощи черного и всех темных цветов.
  Рядом с черным цветом становится чисто белым.
  Рядом с фиолетовым и синим цветами становится теплым, как бы пушистым.
  Рядом с темно-синим цветом становится чисто белым.
  Рядом с оранжевым цветом имеет ярко-синий оттенок.
  Рядом с розовым и красным цветом приобретает ярко-бирюзовый, холодный оттенок.
  Рядом с зеленым цветом приобретает красноватый оттенок.
  Рядом с желтым цветом приобретает фиолетовый оттенок.

- Серо-синий
  Усиливается при помощи светло-желто-оранжевого цвета.
  Рядом с белым цветом становится темнее, приглушеннее.
- Синий со стальным отливом
  Рядом с черным цветом становится насыщенным, более темным.
- Синий с голубиным оттенком
  Усиливается при помощи абрикосового цвета.
  Рядом с зеленым цветом приобретаем фиолетовый оттенок.
  Рядом с оранжевым цветом приобретаем синеватый оттенок.
  Рядом с красным цветом становится холоднее.



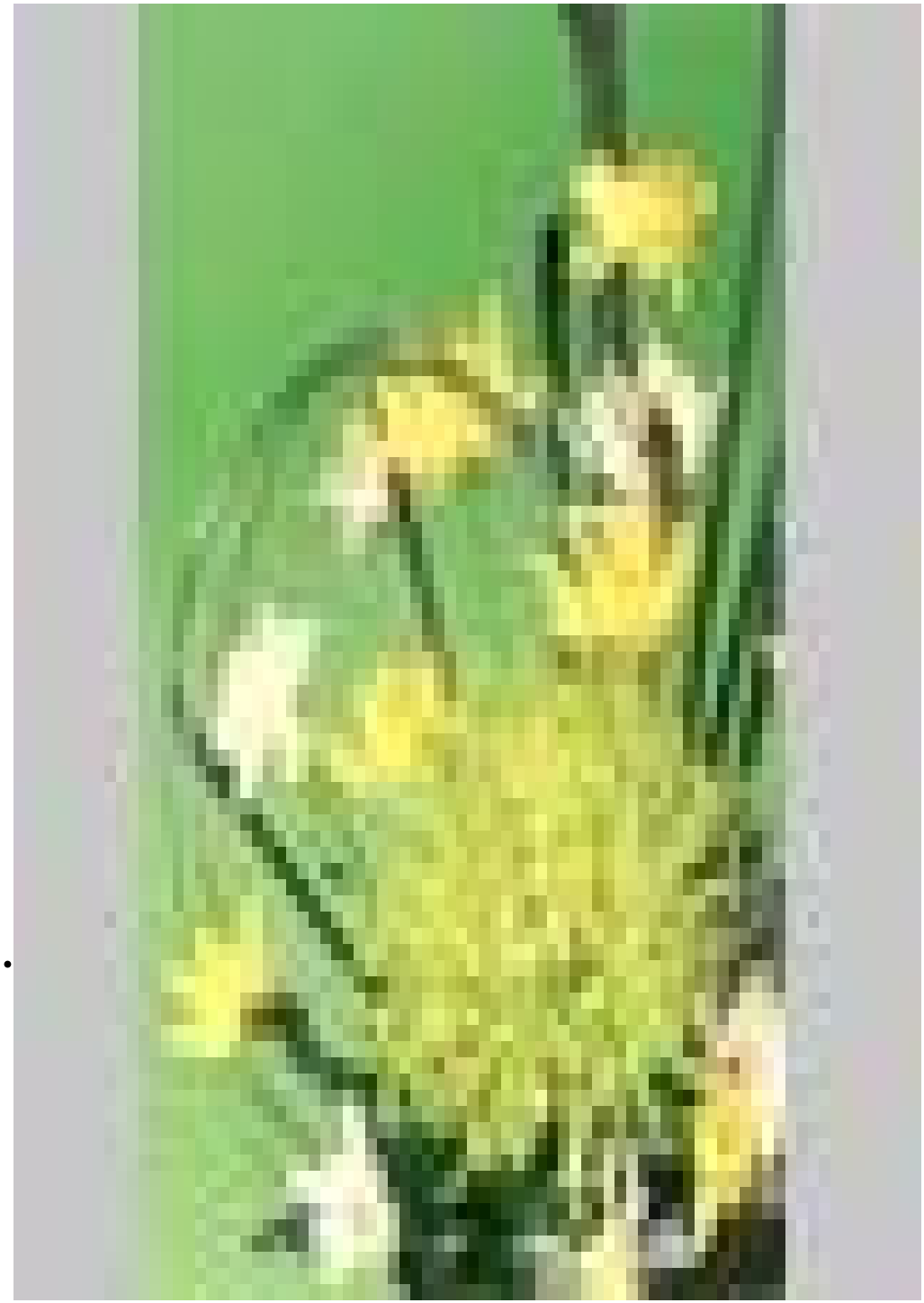
Синяя семья

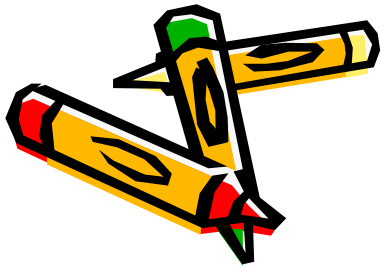


простирается до фиолетового цвета, имеет свой центр в чисто синем цвете и начинается с зелено-синего. Кроме того, пастельные и темные тона появляются в голубом цвете, с голубиным оттенком, серо-голубом, голубом со стальным отливом, темно-синем и т.д. Синяя семья имеет самый большой светло- темный диапазон.

Зеленая семья

- тоже очень большая, со многими зелеными тонами от бирюзового цвета до желто-зеленого, а также с темно-зелеными разновидностями, пастельными тонами.





Светлый сине-зеленый
Усиливается при помощи красно-коричневого цвета.
Рядом с белым цветом становится приглушеннее.
Бирюзовый
Усиливается при помощи оранжевого цвета.
Рядом с черным цветом становится светящимся.
Зеленый
Усиливается при помощи желто-розовых оттенков.
Рядом с белым цветом становится зеленым, как трава.
Зеленый, как мох
Усиливается при помощи оранжево-красных оттенков.
Рядом с черным цветом становится нейтральным.

Желтое семейство

Желтый, золотисто-желтый, кремово-желтый, песочно-коричневый, ярко-оливково-желтый цвета являются примерами желтого семейства.

Нецветная семья

- объединяет белый и черный цвет, а так же все оттенки серого.

коричневая семья.

- Коричневые тона имеют свой собственный характер, поэтому их относят к другим семействам только тогда, когда они усиливают акцент этих семейств

Гармония родственных цветов

- Родственными называют вещи равного происхождения и равной, или похожей, сущности. Родственные цвета происходят от похожих основных цветов, без больших различий. Сюда могут относиться и смешанные краски, и пастельные тона, в которых присутствуют части основного цвета.

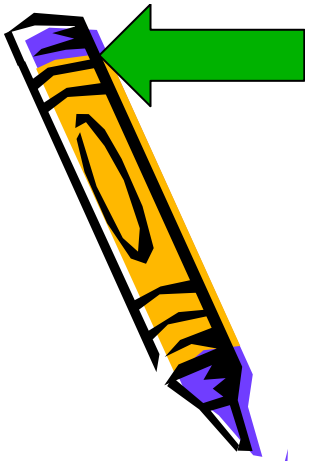
Гармония соседних красок

- Это соседство красок можно определить при помощи угла, исходящего из центра в цветовом круге
- Смешанные цвета будут входить в гармонию соседних красок исходя из их родства с чистыми цветами.
- Примеры такой гармоничности часто находят в растительном мире.

Цветовая гармония больших контрастов

- **Цвет и дополнительный цвет:** цвета лежат в цветовом круге *диаметрально противоположно.*

Такими цветовыми парами в цветовом кругу являются:



Желтый - Фиолетовый
Желто-оранжевый - Сине-фиолетовый
Оранжевый - Синий
Красно-оранжевый - Сине-зеленый
Красный - Зеленый
Красно-фиолетовый - Желто-зеленый

цветовыми парами являются:

- Красно-оранжевый и синий
- Красно-оранжевый и зеленый
- Красный и сине-зеленый
- Красный и желто-зеленый
- Красно-фиолетовый и зеленый
- Красно-фиолетовый и желтый
- Фиолетовый и желто-зеленый
- Фиолетовый и желто-оранжевый

- Желтый и красно-фиолетовый
- Желтый и сине-фиолетовый
- Желто-оранжевый и синий
- Желто-оранжевый и фиолетовый
- Оранжевый и сине-фиолетовый
- Оранжевый и сине-зеленый

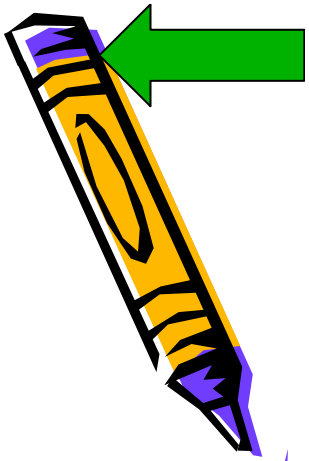
Гармония равностороннего треугольника

- треугольник основных цветов связывает три основных цвета, которые разделяют круг на три части. Это - равносторонний треугольник.

три гармоничных сочетания:

- Таким образом, мы получим еще Желто-оранжевый - Сине-зеленый - Красно-фиолетовый
- Оранжевый - Фиолетовый - Зеленый
- Оранжево-красный - Фиолетово-синий - Желто-зеленый

трехцветие



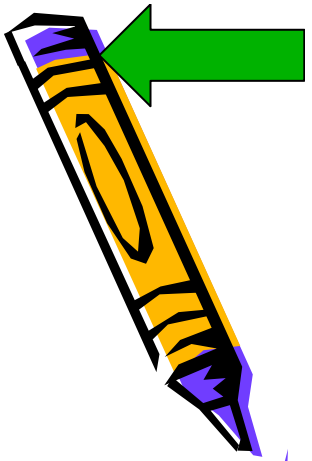
- При любом повороте этого треугольника в цветовом круге на его вершинах будут лежать три гармонирующие цвета. Два из них находятся относительно близко, а третий является самым большим контрастом.

- Фиолетовый - желто-зеленый - желто-оранжевый
- Сине-фиолетовый - желтый - оранжевый
- Синий - желто-оранжевый - красно-оранжевый
- Сине-зеленый - оранжевый - красный
- Зеленый - красно-оранжевый - красно-фиолетовый
- Желто-зеленый - красный - фиолетовый

Цветовое настроение композиции зависит от:

- Количества. В большинстве случаев большая по количеству краска задает тон и решает, успокаивает ли или побуждает, веселит ли или заставляет задуматься, действует ли расслабляюще или приятно волнует цветочная аранжировка.
- Выбранных гармоничностей. Гармоничность с незначительным контрастом смотрится не так напряженно, мягче и связаннее, чем гармоничность с большим контрастом.
- Качества. Много чистых красок могут легко привести к пестроте, в которой никакой цвет не может задеть специальные настроения, в то время как смешанные цвета соединяют и смягчают, создают обрамление, в которой чистый цвет может расширить свое специальное воздействие.
- Расположение красок. Если краска однородно распределена в композиции, ее воздействие несильное. Если же она расположена в одном месте, ее воздействие значительно усиливается.

Символика цвета



Желтый

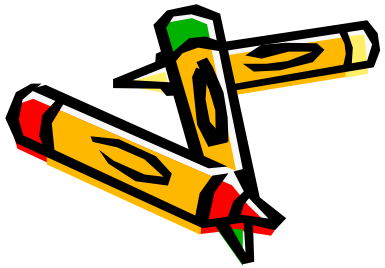
Сиреневый

Красный

Синий

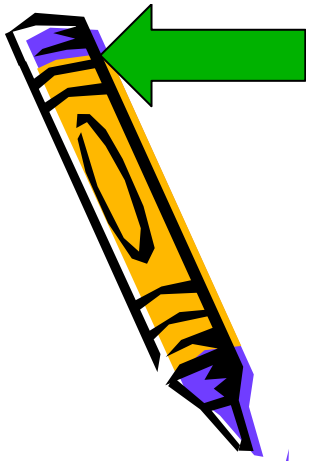
Коричневый

Серый



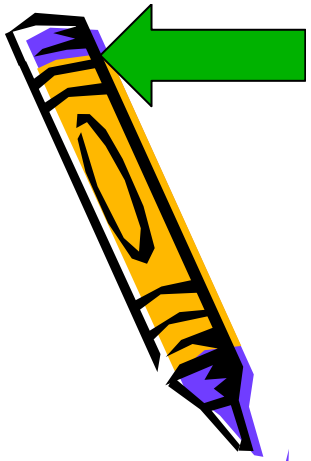
Розовый

Символика цвета



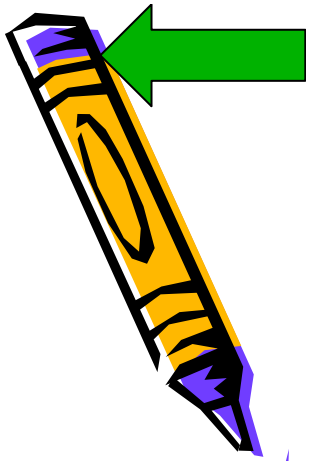
- **Желтый цвет**
- Он ассоциируется с солнцем и солнечным светом, так как солнечные лучи имеют этот цвет. Он ассоциируется с интересом, любопытством и даже завистью, так как его яркость как бы освещает лучше всех других цветов окружающий мир. Он ассоциируется с оптимизмом, так как ему свойственно ободрять и оживлять, как солнечному свету. Он ассоциируется с интуицией, вдохновением, ожиданием - так как его яркий свет может пробить темноту.

Символика цвета



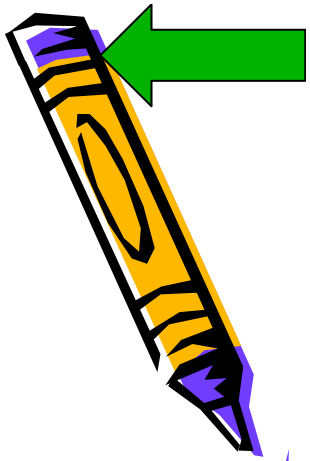
- **Красный цвет**
- Самый активный из всех цветов, он символизирует такие чувства, как пробуждение и энергетика. Ведь красный цвет ускоряет пульс и повышает давление в крови, побуждает к реакциям. Он символизирует силу и активность, так как действует сильно и активно. Выделяясь среди других, он обозначает отстаивание своих прав, самоуверенность.

Символика цвета



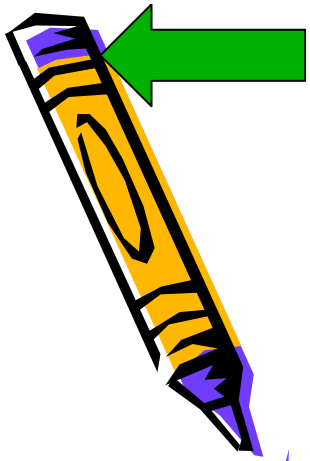
- **Фиолетовый цвет**
- Это одновременно и праздничный, и мистический цвет, он тяжелый и таинственный, серьезный и спокойный, полный глубины. Он направлен внутрь самого себя, так как части красного цвета удерживаются синим. Это цвет эксклюзивный, так как он смотрится спокойно, сдержанно, полным достоинства

Символика цвета

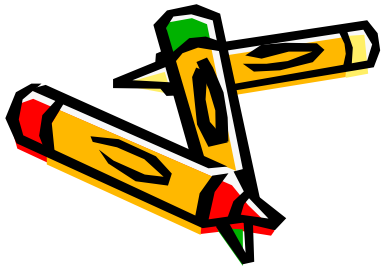


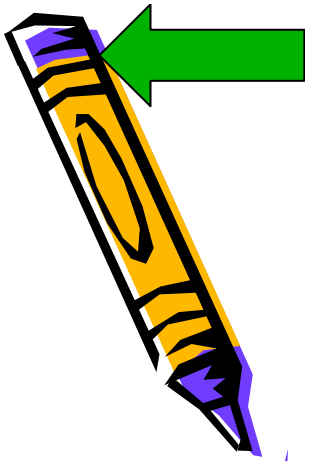
- **Синий цвет**
- Он символизирует верность, так как подразумевает сознательные и продуманные действия.
- Он символизирует и сознание, мечтательные размышления, так как смотрится тихо и спокойно.
- Он означает и свободу - светлый синий как бы свободен от земного притяжения, он парит, мысли человека свободны при созерцании этого цвета.
- Но он означает и тоску, стремление - с ним хочется унестись в "голубую даль", мысли отворачиваются от реальности.

Символика цвета



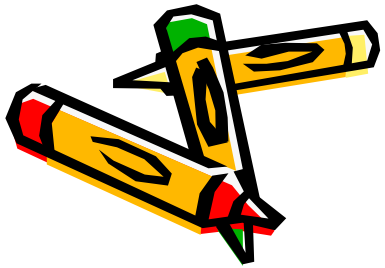
- **Коричневый цвет**
- Он символизирует постоянство и реальность. Спокойные, крепкие, земляные краски действуют массивно и плотно, действенно и уверенно, продолжительно и хватко.

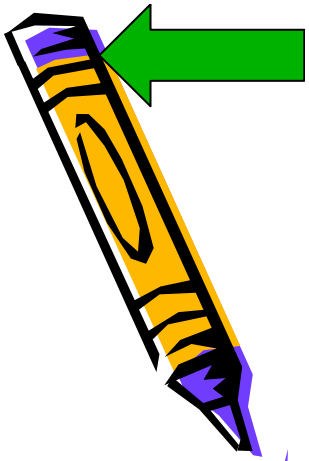




Символика цвета

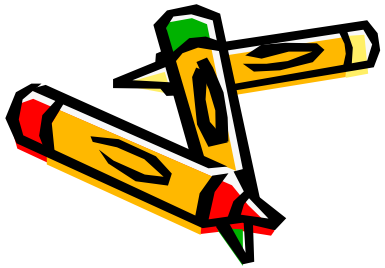
- **Серый цвет**
- Это страх, так как серый цвет кажется неопознанным, смотрится как бы в стороне, напуганным. Он означает и нейтралитет, так как сам индифферентен

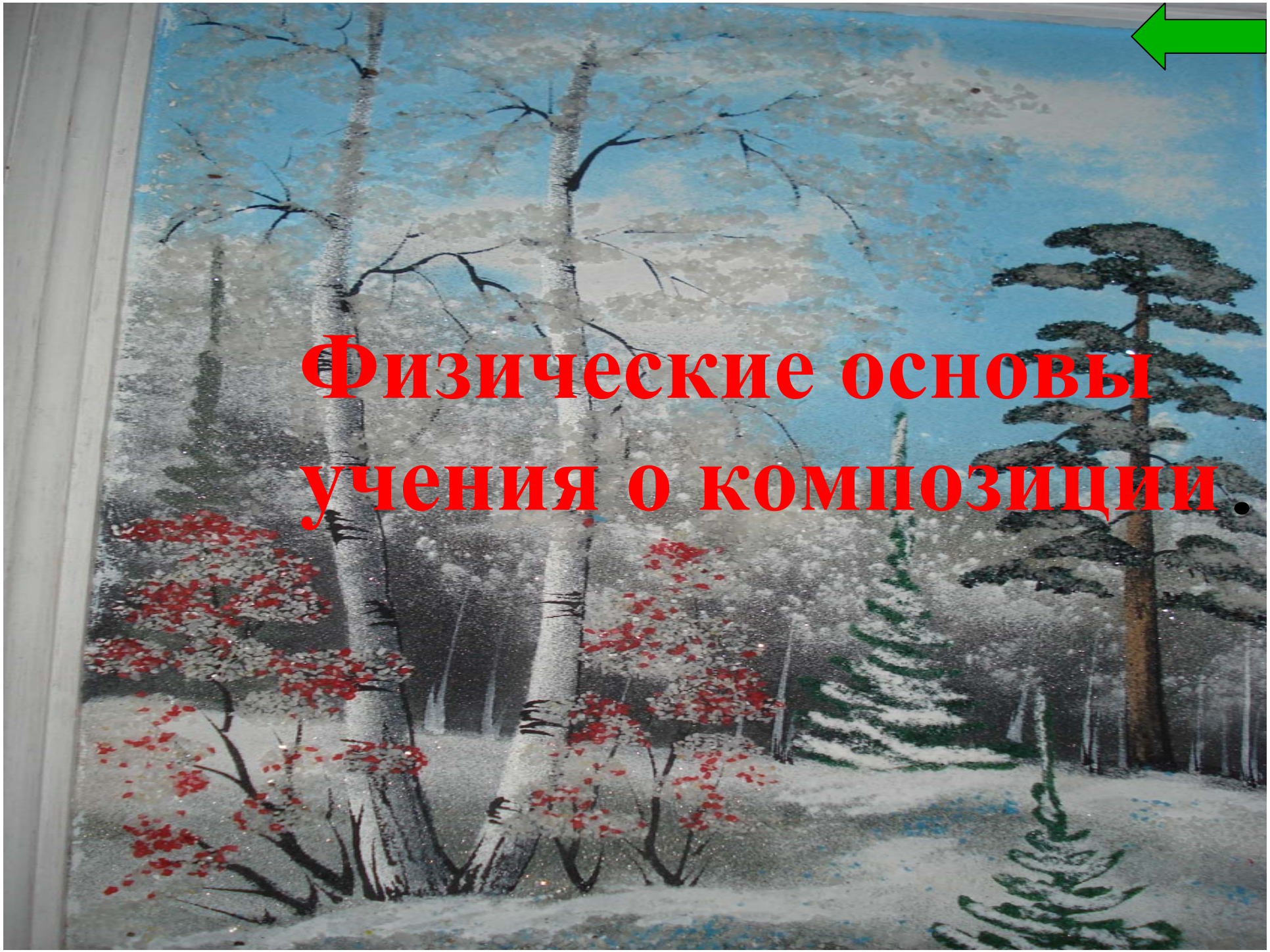




Символика цвета

- **Розовый цвет**
- Это нежность и восприимчивость, так как сила красного цвета смягчена белым, который не призывает чувства действовать, как при красном цвете.





Физические основы учения о композиции.

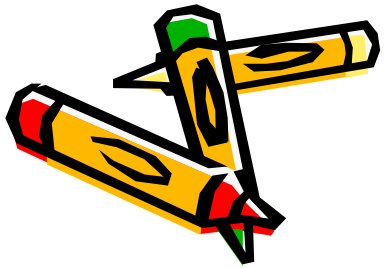
Симметрия

Ассиметрия

Закон ранжирования

Золотое сечение

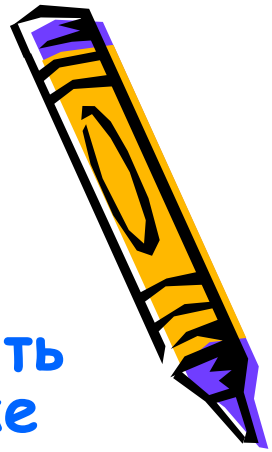
Соединение частей



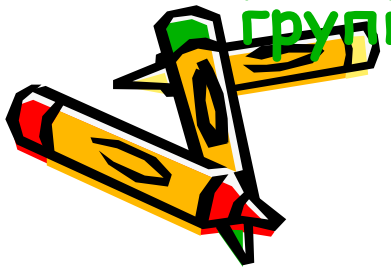
Симметричное построение

- Если основной мотив композиции помещается в ее геометрическую середину, а справа и слева образуются две стороны

Принцип образования симметричной композиции



- Ось композиции - подразумеваемая вспомогательная линия - должна проходить через ее геометрическую середину. Она же является одновременно и осью симметрии.
- Оптический центр тяжести должен находиться на оси, а значит и основной мотив композиции должен обязательно находиться на этой вспомогательной линии. Он и будет зрительно разделять саму композицию на две половины.
- Все, что находится на одной стороне, должно повторятся на другой стороне в зеркальной форме, иметь одинаковый цвет и вид, распространяться на равное расстояние от оси группы и быть на равной высоте и глубине.

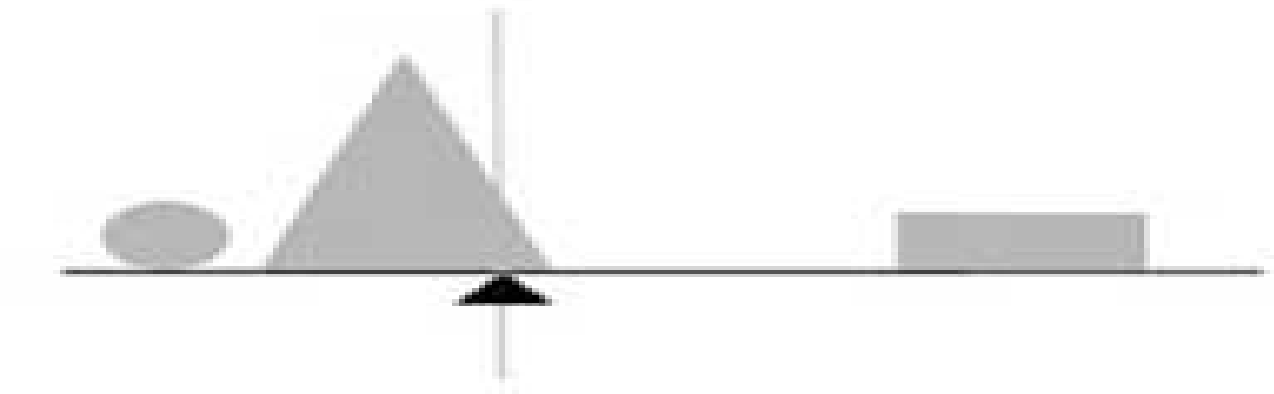


Воздействие симметрии

- Симметричное построение называется еще строгим или архитектурным.
- Симметричная композиция легко понимается, воздействует ясно и строго, как геометрическая фигура. Таким образом, она олицетворяет что-то ясное и измеримое, статически спокойное и архитектурное

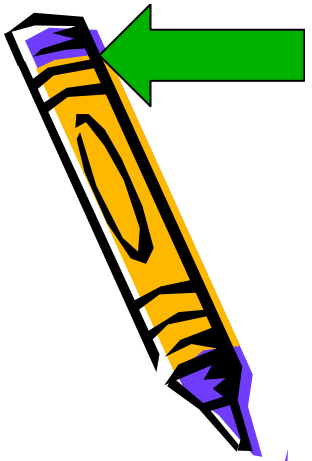
Асимметричная структура

- основной мотив нельзя разместить на геометрической середине композиции, иначе получится симметричная группа. В большинстве случаев основной мотив размещают в правую или левую треть основной площади.

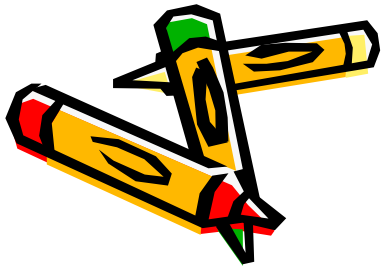


- Между геометрической серединой и основным мотивом или на самом основном мотиве лежит ось всей группы с ее центром тяжести. Она может быть установлена только чувственно, а не геометрически, как при симметричной структуре.
- Баланс может регулироваться следующими способами:
- Изменением оптического веса основной или второстепенных частей
- Удалением или приближением части к групповой оси

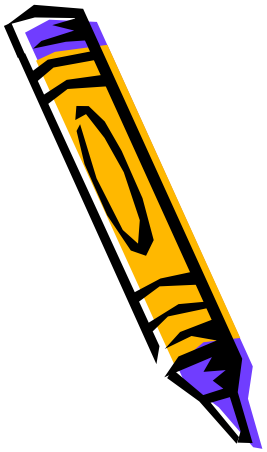
Закон ранжирования



- В группе существует один основной мотив, который играет ведущую роль, а все остальные ее части приспосабливаются к нему.
- Если бы этого не происходило, каждая часть выглядела бы самостоятельно и группа распалась



Закон ранжирования :свойства выделить основной мотив группы

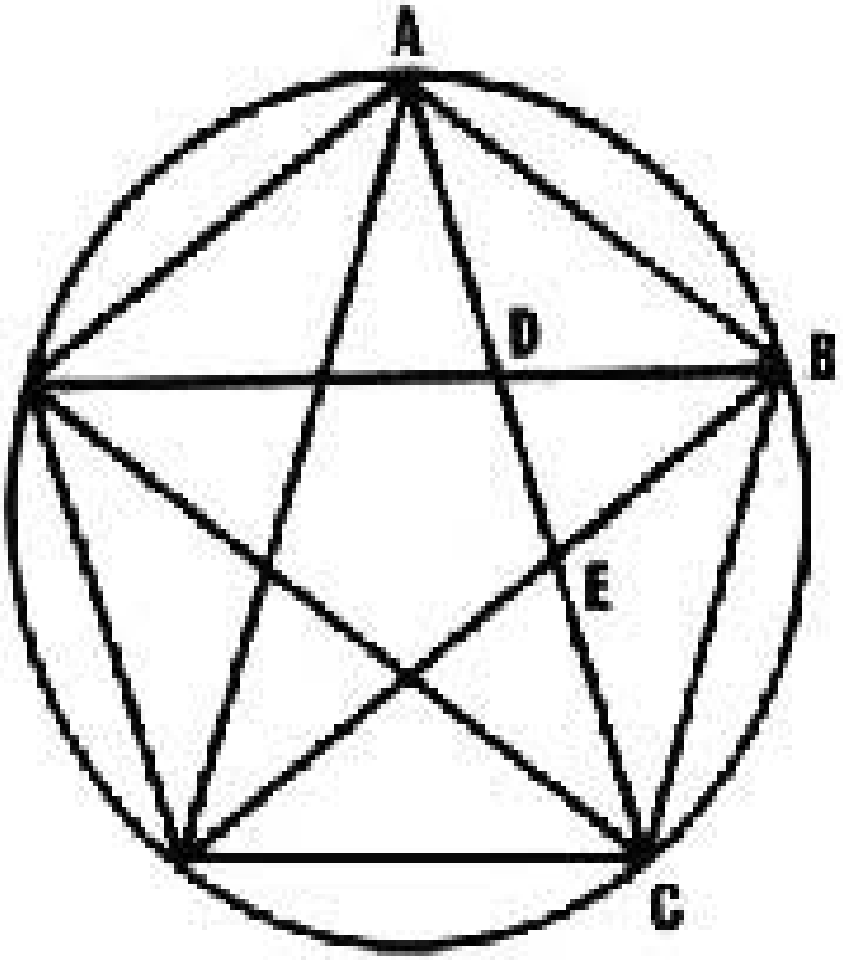


- **Размер**: больший преобладает над малым
- Цветность: светлый доминирует над темным, активный - над пассивным, чистый цвет доминирует над смешанным.
- *Форма* движения: гордый и выпрямленный смотрится более значительно, чем низкий, широкий и наклоненный в сторону.
- Положение по высоте:

Высокое доминирует над всем, что ниже, даже если размер, цветность и форма движения не являются доминантными

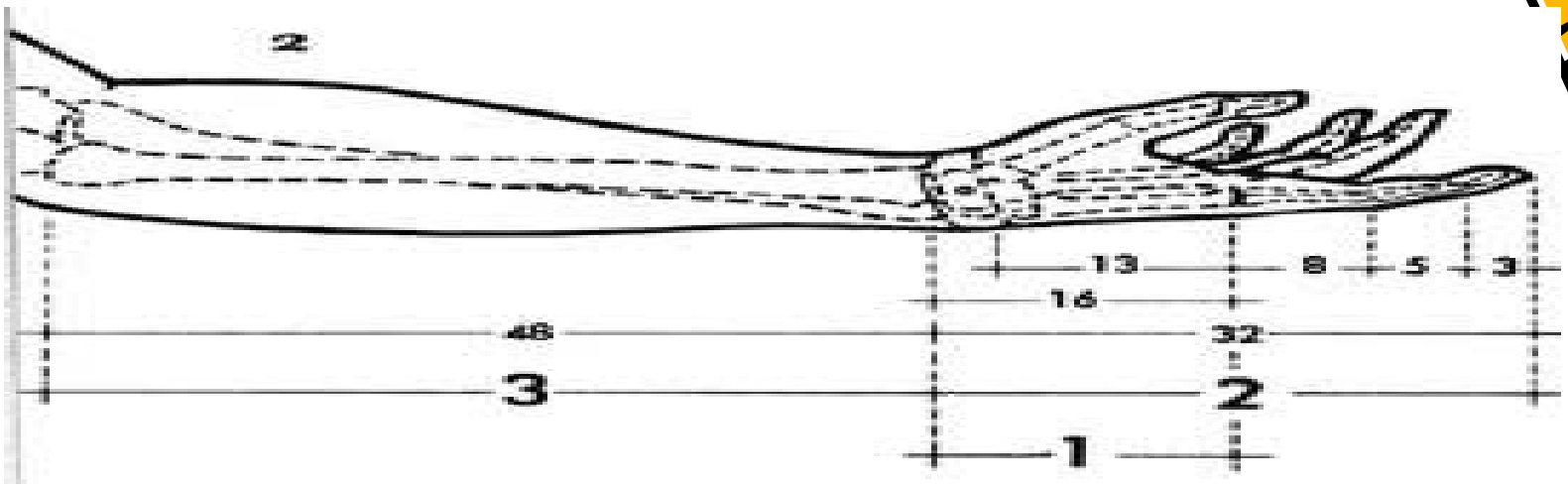
- Место расположения: Самый существенный параметр. При симметричном расположении доминанта находится в геометрической середине.

Принцип золотого сечения



- Греки, а именно пифагорийцы, живущие на Сицилии, разработали около 400 лет до н.э.эту закономерность соотношения 1:1,6 на геометрической фигуре - пентаграмме. В круг с пятиконечной звездой врисовывали форму листа.

Применение золотого сечения.

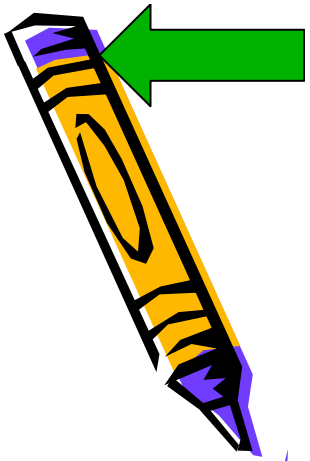


- Соотношение величин 3 : 5 или в расчетном решении 1 : 1,6 мы очень часто встречаем в человеческом теле. Соотношение пальцев, соотношение пальца к кисти, кисти к предплечью, длина руки к величине тела и многие другие соотношения соответствуют этому закону пропорции.

Золотое сечение в аранжировке

- , например, не только общая ширина находится в определенном отношении к высоте. Соотношения ваза - букет, соотношение величины цветов и цветочных групп и т.д. так же подчиняются этому закону. Флорист должен соотнести друг с другом много величин, поэтому закон золотого сечения является очень важным.

Принципы упорядочения частей композиции



- Меры, которые ведут к объединению частей композиции, так называемые соединительные принципы. Очертание, симметрия, повторение, наклонение или пересечение, оптическое равновесие - вот перечень используемых правил.
- Меры, которые дают объединение уже самих групп, используемых в композиции, в единое целое. Группировка и нанизывание, построение симметрии или асимметрии, ограничение и ранжирование - вот те инструменты, которыми пользуется в этом случае флорист.
- Меры пропорциональности, количественного соотношения и соотношения величин используемого материала. (философия)

Взаимодействие формы и цвета:

Прямоугольник

Круг

Треугольник

Прямоугольник

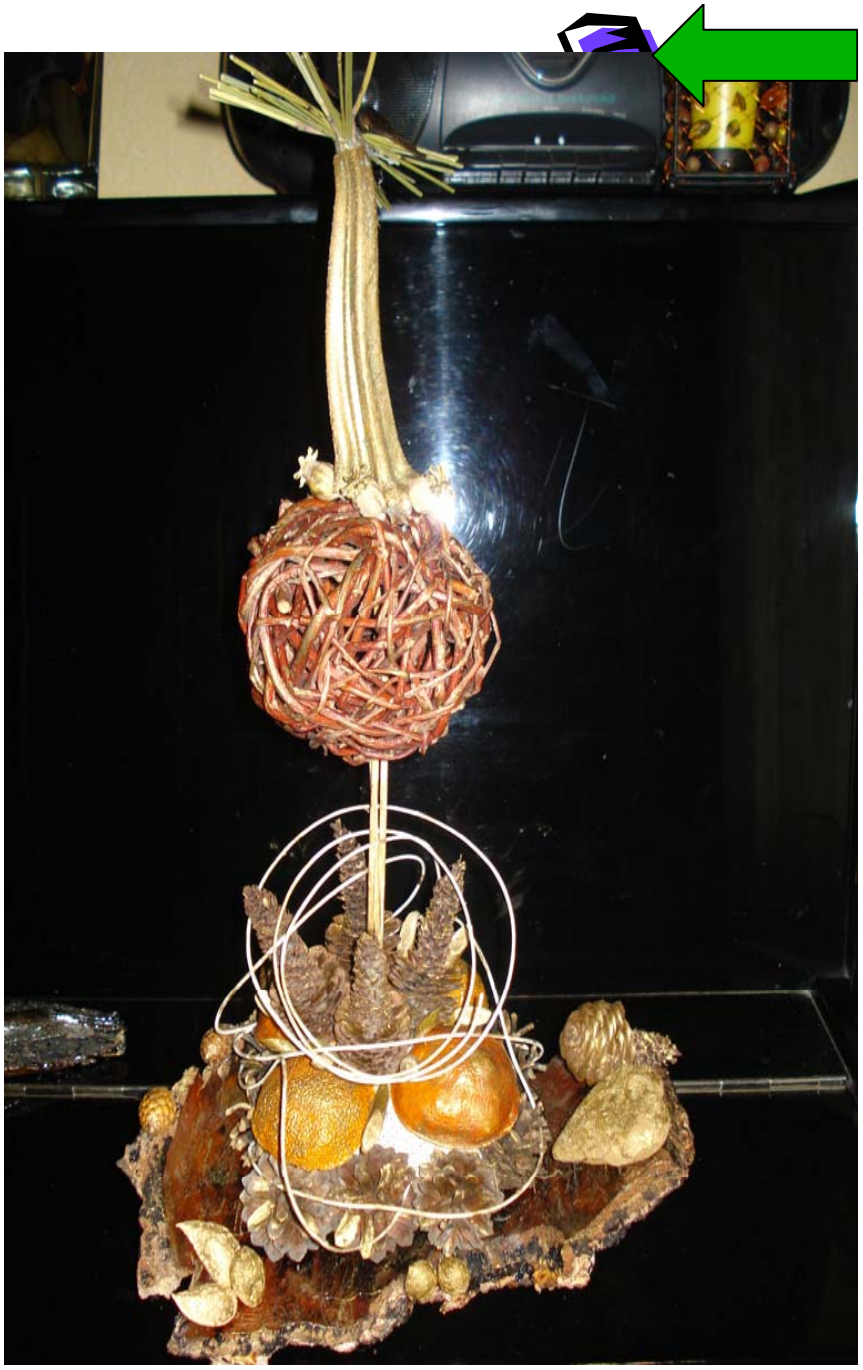
- Его крепость подчеркивается красным цветов, его несущие качества - коричневыми и темными тонами, его конструктивность - черным и серым цветом.

Круг

:Его спокойствие подчеркивается синим и голубым цветом, его концентрированность - темно-синим, его собирательность - темными красками, чистыми или смешанными.

Треугольник

- :Его подвижность больше выделяется при желтом цвете, его движение вверх в направлении острого угла можно подчеркнуть светлыми тонами, как чистыми, так и смешанными, а его способность передавать толкающие движения - цветами от желтого до красного.



Использование
фона и
аранжировок

Спокойная аранжировка

Созвучные формы: собирательные, мягкие, раскачивающиеся.
Цвет: пастельный, спокойный.
Структуры, подчеркивающие воздействие: рустикальные, шерстяные

Освежающая, оживляющая аранжировка

- Созвучные формы: охватывающие помещение, раскачивающие и стремящиеся вверх.
  Цвет: синие тона, голубой, активные краски.
  Структуры, подчеркивающие воздействие: все, но рустикальные только в качестве дополнительного контраста.

Аранжировка с элементом игры

- Созвучные формы: изогнутые, изящные, раскачивающиеся.
  Цвет: светлые, чистые и пастельные краски.
  Структуры, подчеркивающие воздействие: шелковистые, блестящие и иногда рустикальные.

Праздничная аранжировка

- Созвучные формы: все, кроме изогнутых и ломких.
  Цвет: белый, серебристый, светло-фиолетовый.
  Структуры, подчеркивающие воздействие: фарфоровые и металлические.

Активная аранжировка

- Созвучные формы: стремящиеся вверх, раскрывающиеся. Цвет: активный, чистый, например, красный. Структуры, подчеркивающие воздействие: рустикальные, металлические