

Никулина Любовь Сергеевна

магистрант

Научный руководитель

Игнатъев Сергей Евгеньевич

д-р пед. наук, профессор

Институт изящных искусств ФГБОУ ВО «Московский
педагогический государственный университет»

г. Москва

МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИДАКТИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ ПРИ РАБОТЕ С ЦВЕТОВЫМ КРУГОМ ИОГАНСОНА ИТТЕНА

***Аннотация:** статья посвящена теме методики использования цветового круга основанного на изобретении полезного устройства Л.С. Никулиной, которое предлагается как дидактическое пособие к линейке учебников по живописи, разработанных С.П. Ломовым, С.Е. Игнатъевым и другими учеными кафедры университета. Статья предназначена для педагогов, студентов, как пособие постоянного пользования в работе с живописью, а также при обучении учащихся навыкам гармоничного сочетания цветов при использовании цветового круга Иогансона Иттена.*

***Ключевые слова:** цветовой круг, диапазон цветовой шкалы, гармоничное сочетание, колорит, цветовая гамма, радиус стрелок.*

Большое внимание в живописи уделялось и уделяется цвету и его гармоничному сочетанию. Умение владеть цветом равно умению управлять передачей эмоций и настроений от автора к публике.

Начиная от Аристотеля, можно проследить, что цветом интересовались и работали с ним такие видные творцы и ученые как Аристотель, Леонардо да Винчи, Исаак Ньютон, Иоганн Вольфганг фон Гете, Филипп Отто Рунге, Мишель Эжен Шеврель, Вильгельм фон Бецольд, Альберт Манселл, Вильгельм Освальд до обобщенного анализа и представления Иогансона Иттена.

Рис. 1. (см. 12) Рис. 2. (см. 13)

Рис. 3 (см. 16) [с. 11 п. 12–16].

Современные ученые и ученые нашей страны, включая художественно-графический факультет такие: как В.С. Кузин, С.П. Ломов, С.Е. Игнатъев, С.А. Аманжолов и многие другие внесли значительный вклад в развитие и популяризацию применения цветового круга выпустив линейку учебников для учащихся, в которой большие разделы посвящены живописи и разборке цветового круга.

Однако мобильного и компактного устройства несмотря на попытки интернет-ресурса недостаточно полные, либо сложные в использовании.

Это примеры таких устройств.

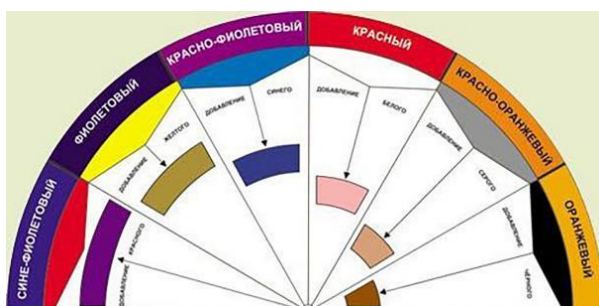

Рис. 4 (см. 17)

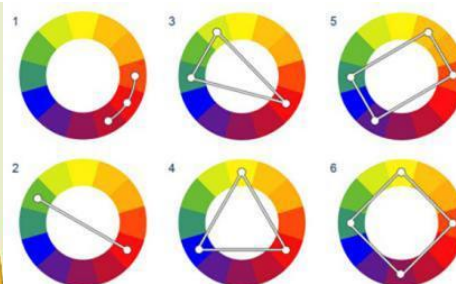

Рис. 5 (см. 17) [с. п. 17]

Вашему вниманию предлагается полезная модель, запатентованная в Российской Федерации как «Устройство подбора цветов», которая зарегистрирована за номером 211906 18 марта 2022 года (рис. 6).

Рис. 6. Полезная модель «Устройство подбора цветов» (RU 211906 U1 Патент на полезную модель №211906. Устройство подбора цветов. Автор: Никулина Любовь Сергеевна (RU); Патентообладатель Никулина Л.С. 22.06.2022 г. Бюл. 19)

В чем особенность и уникальность предлагаемой полезной модели? Она компактна, доступна, в использовании предлагает широкие возможности интерпретации гармоничного сочетания цветов, не прибегая к длительному поиску. Она изначально помогает формировать осознанное отношение к цвету во всем его многообразии.

На одной стороне модели в центре расположена основная триада цветов: красный, желтый, синий и производные от них: оранжевый, зеленый, фиолетовый. Далее расположен весь основной круг в 12 цветов (рис. 7).

Вторая сторона круга представлена в виде звезды, которая предполагает растяжку цвета в сторону белых и в другую сторону – в сторону черных цветов.

Главным изобретением являются стрелки, которые при их применении позволяют создавать и гармоничное сочетание, и предоставляют широкий выбор в

решении поставленных задач. Каждая стрелка отвечает за диапазон ее направления.

Рис. 7. Изображение двух сторон цветового круга и стрелок к нему [см. пр. с. 12]

Использование стрелок в работе с цветом. Растяжка цвета по направлению одной стрелки от основного цвета до белого и от основного цвета до черного: 1 стрелка представляет монохромную гамму.

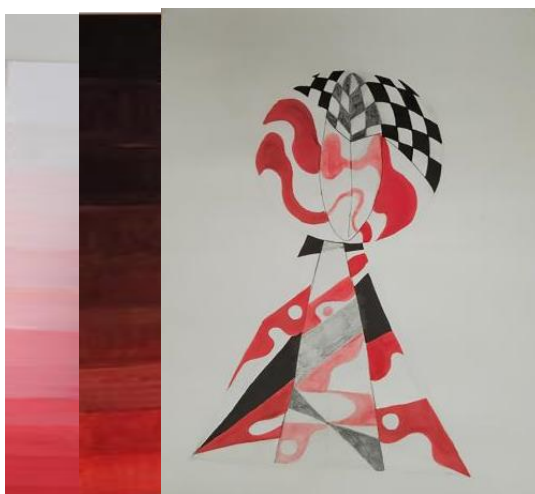

Рис. 11. Растяжка монохромной гаммы и ее использование
Никулина Александра 13 [с. 12]

Сочетания стрелок, которые размещены на стрелках из 4-х направлений представляют сочетания близкородственных либо контрастных цветов цветового круга.

Рис. 12. Близкородственные цвета Рис. 13. Контрастная гамма
[см. пр. с. 12]

Рис. 14, 15, 16, 17 [с. 12]

Джанджулия Эмилия 8 лет Натюрморт

Растяжка цвета близкородственной контрастной палитры

Рис. 18. Коржова Таисия 12 лет. Натюрморт [с. 12]

Рис. 19. Никулина Александра 13 лет. Собака из питомника [с. 12]

Две стрелки позволяют составить более 245 различных сочетаний. Из набора одной шкалы можно взять один, либо 2 ведущих цвета разной тональности и дополнять их цветами из другой шкалы. Изменение тональных решений, их зависимость от площади, применение акцентов позволяет создать даже из 2-х цветов богатейшую палитру вариантов. Поворот стрелки на одну шкалу формирует новую гамму и другое цветовое решение композиции.

Три стрелки весьма многообразны и даже одна из них может создавать около 1800 вариантов как декоративных, так и живописных решений.

Рис. 20 Цветовой круг из 3-х разнонаправленных стрелок [см.пр.. с.12]

Рис. 21, 22. Джанджулия Эмилия 9 лет.
Орнамент и пейзаж из триады [с. 12]

Рис. 23. Захаркина Елизавета. Пейзажи

Рис. 24. Никулина Александра, 14 лет. Орнамент

Рис. 25. Сенаторова Анна, 12 лет. Орнамент [с. 12]

В триаде ярко звучит доминанта.

Рис. 26, 27. Захаркина Елизавета 10 лет. Пейзажи с доминантой [с. 12]

Диапазон 4-х стрелок необычайно велик. Переход к случайным цветам будет вызывать диссонанс, если это не заранее запланированный замысел.

Цветовой круг из гармоничных сочетаний четырех направлений цветового круга.

Рис. 28

Рис. 29 [см. пр.с. 12]

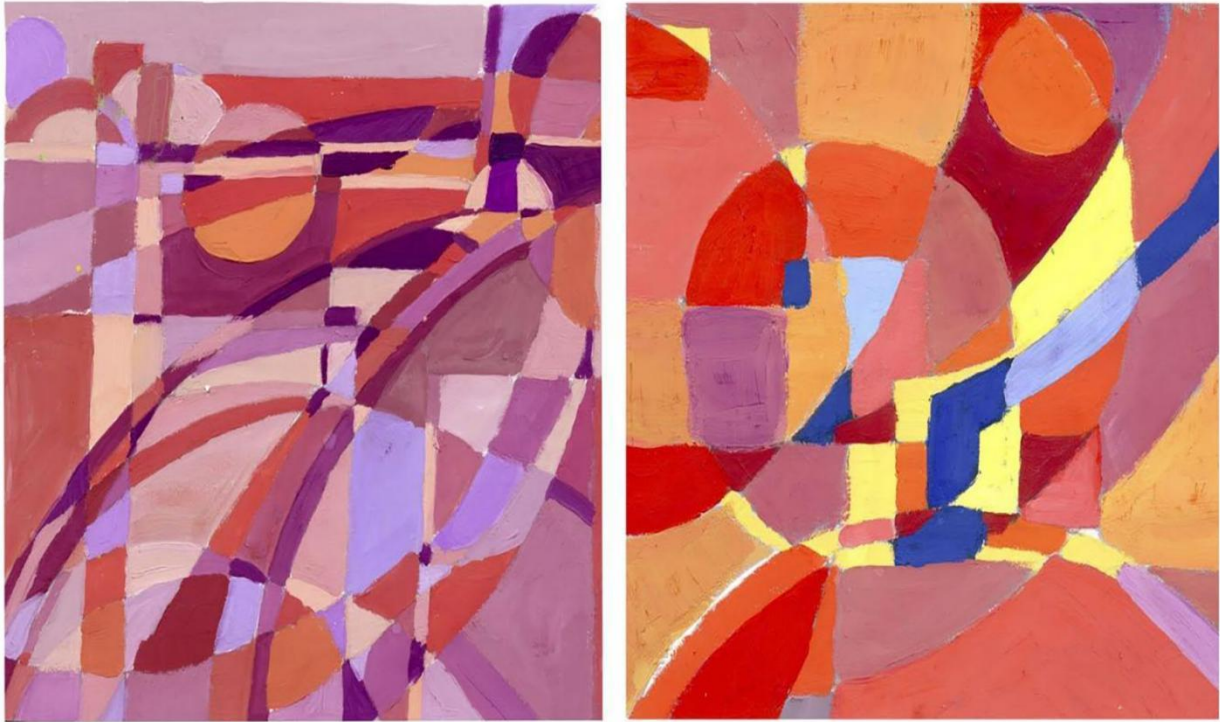

Рис. 30, 31. Изобразительное искусство. 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 частях [5, с. 158]

Важную роль в подборе цвета при сближенной гамме играет абрис. Стрелки цветового круга помогают легко находить соответствующий тон.

Рис. 32. Захаркина Елизавета 11 лет. У фотографа [с. 12]

Рис. 33. Шталтовная Маргарита, 10 лет [с. 12]

Заключение. Гармоничное сочетание и управление цветом позволит формировать эстетическую культуру в обществе и грамотно использовать цвет как в живописи, так и в социальной среде.

Дидактическое пособие – это важный инструмент в формировании знаний и умений, который помогает как художнику в поисках задуманного, так и учащимся. Использование дидактического пособия в начальных классах позволит заложить крепкие знания цветоведения.

Примечание.

1. В статье использованы работы детей студии «Дар» КЦ Митино г. Москвы.

Список литературы

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие / Р. Арнхейм. – М.: Прогресс, 1974. – 392 с.

2. Буровкина Л.А. Основы декоративно-прикладного искусства: учебник / Л.А. Буровкина, Т.В. Ганова, А.В. Игнатьева. – М.: УЦ Перспектива, 2025. – 248 с. EDN XJLEPY

3. Игнатьев С.Е. Закономерности изобразительной деятельности детей: учебное пособие для вузов / С.Е. Игнатьев. – М.: Академический Проект; Фонд «Мир», 2007. – 208 с. EDN SUMZPJ

4. Кузин В.С. Психология живописи : учебное пособие для вузов по специальности «Изобразительное искусство» / В.С. Кузин. – 4-е изд., испр. – М.: ОНИКС, 2005. – 303 с. EDN QXLPAJ
5. Ломов С.П. Искусство. Изобразительное искусство. 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений / С.П. Ломов, С.Е. Игнатъев, М.В. Кармазина. – В 2 ч. Ч. 1. – М.: Дрофа, 2016. – 158 с.
6. Ломов С.П. Искусство. Изобразительное искусство. 7 класс / С.П. Ломов, С.Е. Игнатъев, М.В. Кармазина. – М.: Дрофа, 2014. – 143 с.
7. Ломов С.П. Цветоведение / С.П. Ломов, С.А. Аманжолов. – М.: Владос, 2021. – 159 с.
8. Ломов С.П. Живопись / С.П. Ломов. – М.: АГАР, 2008. – 232 с.
9. Ломов С.П. Дидактика художественного образования / С.П. Ломов. – М.: Педагогическая академия.
10. Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе : учебник для вузов / Н.Н. Ростовцев. – 3-е изд. – М.: Агар, 2000. – 256 с.
11. Руднев И.Ю. Роль живописи в обучении дизайнеров / И.Ю. Руднев // Бизнес. Образование. Право. – 2020. – №2 (51). – С. 356–361. DOI 10.25683/VOLBI.2020.51.207. EDN VLKKTW
12. Newton I. Inflexions and Colours of Light. Also Two Treatises of the Species and Magnitude of Curvilinear Figures / I. Newton. – London: Sam. Smith and Benj. Walford, Printers to the Royal Society, 1704.
13. Goethe J.W. Goethe's Theory of Colours / J.W. Goethe; transl. from the German by Ch. L. Eastlake. – London: John Murray, 1840.
14. Runge P.O. Farben-Kugel oder Construction des Verhältnisses aller Mischungen der Farben zu einander, und ihrer vollständigen Affinität : mit angehängtem Versuch einer Ableitung der Harmonie in den Zusammenstellungen der Farben / P.O. Runge. – Hamburg: Friedrich Perthes, 1810.
15. Chevreul M.-E. De la loi du contraste simultané des couleurs / M.-E. Chevreul. – Paris: Pitois-Levrault et Cie, 1839.

16. Bezold W. von. The Theory of Color in its Relation to Art and Art-Industry / W. von Bezold ; transl. from the German by S.R. Koehler. – Authorized American ed., rev. and enl. by the author. – Boston: Prang and Company, 1876. – XXXIII, 274 p.

17. Maxwell J.C. On the Theory of Compound Colours, and the Relations of the Colours of the Spectrum / J.C. Maxwell // Philosophical Transactions of the Royal Society of London. – 1860. – Vol. 150, Part I. – P. 57–8.

18. Itten J. Kunst der Farbe / J. Itten. – Studienausg. – 19. Aufl. – Ravensburg: Otto Maier.

19. Color wheel. – URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Color_wheel (дата обращения: 06.05.2026).