

О книге

Эта книга – практическое руководство по колористике, основанное на изучении цветовых решений в текстиле разных стран мира.

Здесь представлены ткани, изготовленные по старинным техникам ткачества, окрашивания и набойки, многие из которых до сих пор производятся с сохранением традиционных методов и узоров. Вы увидите редкие, уникальные и винтажные образцы.

Обращаем ваше внимание, что происхождение и история некоторых образцов, особенно из личных коллекций или архивных фотографий, не всегда могут быть точно установлены. Поэтому наслаждайтесь этой книгой как источником вдохновения и собранием выдающихся текстильных дизайнов.

Учтите, что цветопередача на печатных страницах может отличаться от оригинала. Оттенки также могут варьироваться в зависимости от настроек печати и характеристик монитора, поэтому приводимые цветовые коды следует рассматривать как ориентировочные, а не абсолютные значения.

Обратите внимание! В этом издании цвета оптимизированы для полиграфической печати. Для точного соответствия используйте указанные цветовые коды (например, CMYK или RGB).

СОДЕРЖАНИЕ

О книге.....	5
Основы колористики	8
Как пользоваться этой книгой	16

● Африка / Ближний Восток

Африканский восковой принт	19
Боголанфини.....	27
Кенте	31
Куба	34
Адире Элеко	36
Канга и ламба	38
Килим	45
Персидский ковер	51
Маэстро цвета. Анри Матисс и мир тканей	55
Габбе	56

● Европа

Набивные ткани (Souleiado)	63
Набивные ткани (Les Toiles du Soleil)	71
Набивные ткани (Toile de Jouy)	77
Мануфактура Оберкампа	83
Гобелен	84
Шенилл (Feiler).....	86
Жаккард.....	94
Набивные ткани (William Morris)	99
Набивные ткани (Laura Ashley)	104
Тартан	110
Klirran	115
Тирольская тесьма	121
Европейский винтаж.....	125

● Восточная Азия

Рюкю бингата.....	133
Кё-юдзэн	139

Кага-юдзэн	143
Палитра «Кага госай»	147
Мэйсэн	149
Винтажный текстиль Азии	154
Тенугуи	159
Сэктон	160
Хуабу	162
Сатин	167
Ципао в рекламе	172

● Юго-восточная Азия

Батик	175
Икат	181
Шелковые ткани с принтом (Jim Thompson)	185
Ткани для одежды-1	190
Многослойное шитье народа лису	193
Ткани каренов	195
Цветочная ткань хмонгов	197

● Америка / Латинская Америка

Чимайо (Ortega)	201
Гавайские рубашки (Sun Surf)	207
Клеёнка	213
«Цыганские» платки	219
Ткани Чьяпаса	222
Ткани Гватемалы	225
Гватемальский икат (Jaspe)	227
Ткани народа аймара	229
Манта	231
Ткани народа шипибо	232
Мола	235
Американский винтаж	240
Ткани для одежды-2	246
Примеры цветовых сочетаний	248

Основы колористики

«Цветовая комбинация» – это гармоничное сочетание двух или более цветов.

В этом разделе рассказывается о ключевых принципах работы с цветом, которые помогут вам создавать такие комбинации.

1. Три свойства цвета

Цвет обладает тремя основными характеристиками: цветовой тон (оттенок), светлота (яркость) и насыщенность (интенсивность). Вместе они называются тремя свойствами цвета.

а. Цветовой тон (оттенок)

Цветовой тон – это то, что обычно называют «цветом». К этой категории относятся такие привычные цвета, как «красный» или «желтый». Все цвета с цветовым тоном, называются хроматическими.

Если расположить цветовые тона в последовательности цветов радуги, добавив красно-фиолетовый, и замкнуть их в кольцо, получится цветовой круг. К основным цветовым тонам относятся красный (R), желтый (Y), зеленый (G), синий (B) и фиолетовый (P).

Если добавить к ним промежуточные – желто-красный (YR), зелено-желтый (GY), сине-зеленый (BG), фиолетово-синий (PB) и красно-фиолетовый (RP) – то получится 10-ступенчатый цветовой круг Манселла.

На этой цветовой окружности представлены только «цветовые тона».

На самом деле каждый из 10 тонов, показанных ниже, дополнительно разделен еще на 10 подтонов, поэтому в общей сложности система отображает 100 цветовых тонов.

Цветовой круг системы Манселла

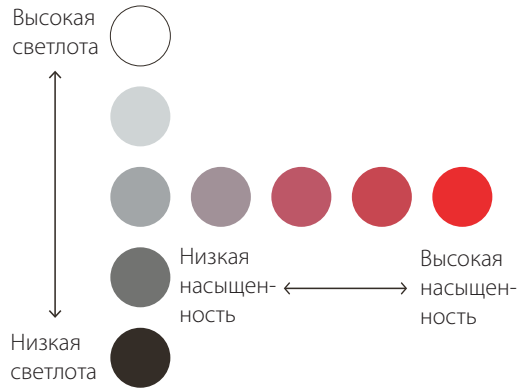
Система была разработана в 1905 году американским художником и преподавателем искусства Альбертом Манселлом. В ее основе лежит десять основных цветовых тонов. При смешении противоположных цветов (дополнительных) получается ахроматический (черный, белый, серый) цвет.

в. Светлота (яркость)

Светлота – это качественная характеристика тона, определяющая его способность отражать световые лучи. Чем выше такая способность, тем выше светлота. Чем меньше отражение и больше поглощение, тем ниже светлота.

Среди всех цветов у белого самый высокий уровень светлоты, а у черного – минимальный. Цвета, которые имеют только светлоту (белый, серый, черный) и лишены цветового тона, называются ахроматическими.

Шкала светлоты ахроматических цветов соответствует шкале светлоты хроматических цветов.

с. Насыщенность (интенсивность)

Насыщенность – это степень интенсивности оттенка, которая характеризует содержание чистого хроматического цвета в смешанном цвете. Яркие, чистые цвета обладают высокой насыщенностью, тогда как приглушенные, тусклые – низкой.

Например, в пределах красного цвета существуют как яркие, так и приглушенные оттенки. Насыщенность как раз является шкалой, измеряющей этот диапазон.

Как правило, добавление ахроматического цвета (белого, черного или серого) к хроматическому снижает его насыщенность. Чем больше ахроматического цвета добавлено, тем менее насыщенным получается итоговый цвет.

Основные термины

Ниже приведены термины, часто встречающиеся в пояснениях к образцам в этой книге.

Теплый цвет – тон визуально воспринимаемый как теплый. Например, красный, оранжевый, желтый.

Холодный цвет – тон, визуально выглядящий прохладным. Например, синий, сине-зеленый.

Нейтральный цвет – тон, который не относится ни к теплым, ни к холодным. Например, зеленый, фиолетовый.

Флуоресцентный цвет – яркий тон, созданный с использованием флуоресцентных пигментов или красок.

Монохромная схема (один цвет) – использование только одного цвета.

Полихромная схема (много цветов) – использование множества цветов.

Сильный контраст – большая разница в цветовом тоне, светлоте и/или насыщенности.

2. Классификация базовых цветовых схем

В этой главе рассказывается о ключевых принципах сочетания двух и более цветов. Все они основаны на одном из двух типов различий: в цветовом тоне или в свойствах тона (то есть в светлоте и насыщенности).

◆ Цветовые схемы на основе разных цветовых тонов

В этом разделе показаны цветовые сочетания, которые определяются положением цветов на цветовом круге (например, контрастные или соседние). Светлоту (яркость) и насыщенность для них можно выбирать любые.

а. Монохромная схема

Это сочетание оттенков одного цвета, например, красного и розового, голубого и темно-синего. Поскольку цветовой тон один, разница достигается за счет изменения светлоты и насыщенности.

Такие схемы создаются путем комбинирования различных оттенков одного цвета.

б. Аналогичная цветовая схема

Это сочетание цветов, расположенных по соседству на цветовом круге, например, красный и оранжевый, желтый и желто-зеленый.

Оттенки в аналогичной схеме дополняют друг друга. Переход между цветами плавный.

в. Родственно-контрастная цветовая схема

Сочетание цветов, умеренно удаленных друг от друга на цветовом круге, например, красный и желтый, синий и фиолетовый.

Занимает промежуточное положение между аналогичной и контрастной схемами. В ней мало единства, но и контраст выражен слабо, что придает таким сочетаниям своеобразный характер.

г. Контрастная цветовая схема

Это сочетание цветов, расположенных далеко друг от друга на цветовом круге (например, красный и зелено-желтый, зеленый и фиолетовый).

Такие пары, хоть и не являются строго дополнительными, создают максимальный цветовой контраст, который при высокой насыщенности дает энергичный и динамичный визуальный эффект.

е. Комплементарная (дополнительная) цветовая схема

Сочетание цветов, строго противоположных друг другу на цветовом круге (под углом 180°), например, красный и сине-зеленый, желтый и сине-фиолетовый.

Благодаря максимальной разнице в цветовом тоне такая комбинация создает наиболее сильный и энергичный контраст, производя эффектное впечатление. Чтобы смягчить его, можно уменьшить насыщенность или изменить светлоту одного или обоих цветов.

◆ Цветовые схемы на основе разной светлоты и насыщенности

В этом разделе показаны сочетания цветов, построенные исключительно на разнице в светлоте и насыщенности (эти параметры вместе и являются тоном). Цветовой тон (например, красный или синий) может быть любым.

Что такое тон (цветовая тональность)?

Один и тот же цветовой оттенок (например, желтый) может выглядеть по-разному: от яркого лимонного до приглушенного горчичного. Его вид меняется в зависимости от светлоты (насколько цвет светлый или темный) и насыщенности (насколько цвет чистый и яркий). Группировка цветов по этим параметрам (светлоте и насыщенности) называется тоном или цветовой тональностью.

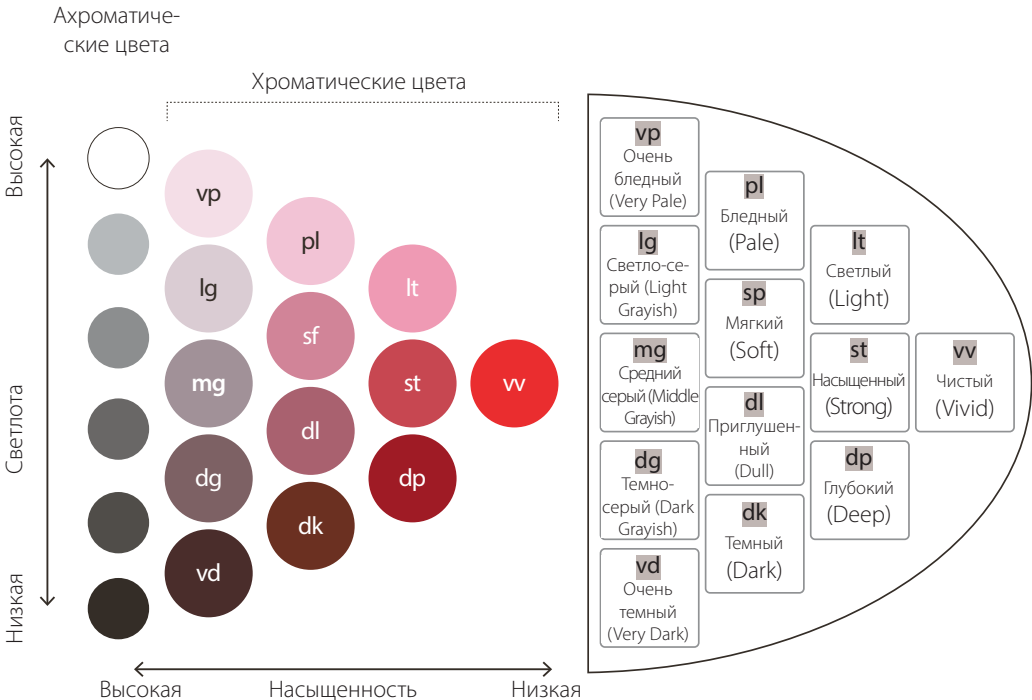

Схема восприятия тонов

ф. Цветовая схема в пределах одного тона

Это сочетание цветов, принадлежащих к одному и тому же тону, то есть имеющих близкую светлоту и насыщенность. Например, «яркий» (vv) с «ярким» (vv) или «темный» (dk) с «темным» (dk). Поскольку разница в параметрах минимальна, эти схемы создают целостное и гармоничное впечатление. Такая палитра воспринимается как цельная, а передаваемое ей настроение будет зависеть от тона, который вы выбрали.

vv

vv

г. Сочетание схожих тонов

Это сочетание тонов, расположенных по соседству: например, по диагонали (vv и dp), по вертикали (pl и sf) или по горизонтали (vv и st). Так как их светлота и насыщенность очень похожи, такие цвета легко и естественно сочетаются между собой, создавая гармоничное и целостное впечатление.

vv

dp

h. Сочетание контрастных тонов

Это сочетание тонов, значительно удаленных друг от друга в тональной системе: например, по диагонали (vv и vd), по вертикали (vp и vd) или по горизонтали (vv и mg). Поскольку разница в светлоте и насыщенности велика, такие сочетания создают четкий контрастный образ и обладают большой выразительностью.

vv

vd

3. Структура цветовой схемы

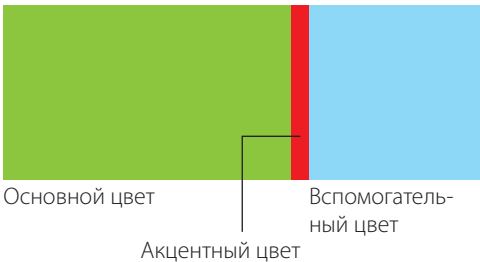
Здесь описаны основы гармоничного сочетания двух и более цветов в композиции.

а. Основной (базовый) цвет

Главный цвет, который занимает самую большую площадь. Он задает тон всей композиции, поэтому для него чаще всего выбирают спокойные, нейтральные оттенки. Его также называют «ключевым цветом».

б. Вспомогательный цвет

Цвет, занимающий по площади второе место после основного и дополняющий его. Как правило, это также сдержанный оттенок; другое его название – «дополнительный цвет».

с. Акцентный цвет

Цвет, который привлекает основное внимание в композиции, выступая ее смысловым или эмоциональным центром. Для этого используют яркий или контрастный оттенок, выделяющийся на фоне основной палитры. Его применяют на небольшой площади, но именно он задает динамику.

д. Разделительный цвет

Его используют, когда сочетание ярких цветов (особенно дополнительных) создает излишне резкий контраст, и граница между ними становится нечеткой. В таком случае для гармонизации и улучшения восприятия между цветами добавляют контрастную линию или полосу, которая визуальнo их разделяет. Его применяют:

- Когда контраст между двумя цветами слишком сильный.
- Если разница между двумя цветами кажется размытой.

Сильный контраст

Нечеткая граница между двумя цветами

4. Варианты цветовых сочетаний

Здесь представлены основные варианты сочетаний, используемые при создании цветовых палитр в сфере текстиля и моды.

а. Монохромное сочетание

Это комбинация оттенков в пределах одного цветового тона, достигаемая за счет изменения светлоты и насыщенности. В индустрии моды под ним обычно понимают сочетание, составленное исключительно из ахроматических цветов: черного, серого и белого.

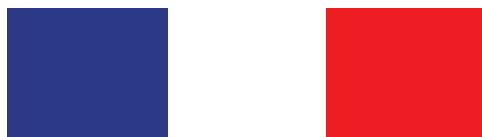
б. Двухцветное сочетание (биколор)

Комбинация из двух цветов, которые часто выбирают контрастными для создания выразительного акцента. Такое сочетание также называют биколорным.

в. Трехцветное сочетание (триколор)

Сочетание трех цветов. Может быть как контрастным, так и гармоничным. Классическим примером являются флаги Италии или Франции, с которыми этот термин прочно ассоциируется.

г. Многоцветное сочетание (мультиколор)

Палитра, состоящая из трех и более цветов. Для достижения гармонии в такие сочетания часто добавляют нейтральные цвета: белый, черный или серый.

е. Градиентное сочетание

Цветовая схема, построенная на плавном переходе между двумя или более цветами или оттенками. Градиент может быть как с четкими, так и с размытыми границами перехода.

5. Воспроизведение цвета на экране и в печати

Для всех цветовых сочетаний, представленных в этой книге, указаны числовые значения. Цвета для мониторов обозначаются в модели RGB, а для печати – в CMYK.

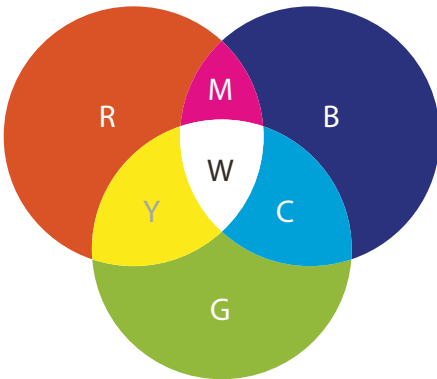
а. Что такое RGB?

Изображение в мониторах, таких как компьютерные или телевизионные, создается путем смешения трех основных цветов – красного (R), зеленого (G) и синего (B) – каждый из которых может иметь значение от 0 до 255. Например, при смешении синего и зеленого получается голубой (Cyan, C), красного и синего – пурпурный (Magenta, M), а красного и зеленого – желтый (Yellow, Y). Смешение всех трех компонентов в максимальной интенсивности (255) дает белый цвет. Эта модель способна воспроизводить до 16 777 216 цветов. Однако, поскольку обычные печатные краски не могут передать весь этот диапазон, для подготовки к печати необходимо преобразование в цветовую модель CMYK.

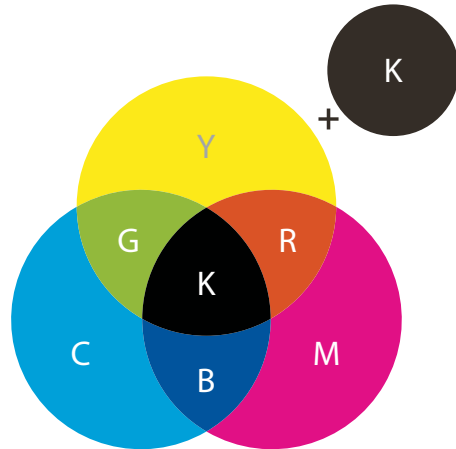
б. Что такое CMYK?

В полноцветной полиграфии стандартом является триадная печать, при которой цвет создается комбинацией четырех красок – голубой (Cyan, C), пурпурной (Magenta, M), желтой (Yellow, Y) и черной (Key, K). Каждая краска наносится в процентном соотношении от 0 % до 100 %. Смешение желтой и пурпурной красок дает красный (R), желтой и голубой – зеленый (G), а пурпурной и голубой – синий (B). Поскольку смешение CMY не позволяет получить насыщенный черный цвет, для его передачи отдельно добавляется черная краска (K). Таким образом, палитра триадной печати формируется из красок CMYK, вторичных цветов (R, G, B), получаемых при их смешении, и белого цвета незапечатанной бумаги. Важно помнить, что в системе RGB цвета становятся ярче при смешении, а в CMYK – темнее. Поэтому при конвертации из RGB в CMYK они часто выглядят более приглушенными, что требует отдельной корректировки.

Смешение цветов на мониторе

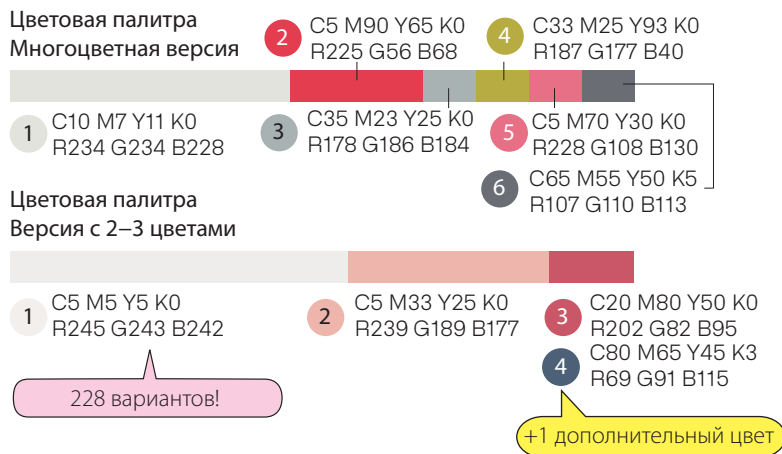
Смешение цветов при печати

Как пользоваться этой книгой

КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ 1 Для каждого образца ткани использованные цвета и их соотношение показаны в «цветовой палитре». Для каждого цвета указаны числовые значения в моделях RGB и CMYK, что позволяет работать с палитрой как в цифровом виде, так и при подготовке к печати.

* Обратите внимание: внешний вид цвета может меняться в зависимости от технологии печати, материала и настроек монитора. Поэтому рассматривайте значения CMYK и RGB как ориентир, а не как абсолютный стандарт.

КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ 2 В разделе «Примеры цветовых сочетаний» показаны самые популярные комбинации – из двух или трех цветов, которые преобладают в дизайне. Чтобы сохранить связь с образцом ткани, цвета для этих сочетаний выбираются из приведенной выше цветовой шкалы. Если в ней недостаточно оттенков, добавляется от 1 до 3 новых цветов.

КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ 3 Для наглядности все примеры цветовых сочетаний показаны в виде паттернов (раппортов). Их можно сразу использовать в работе.

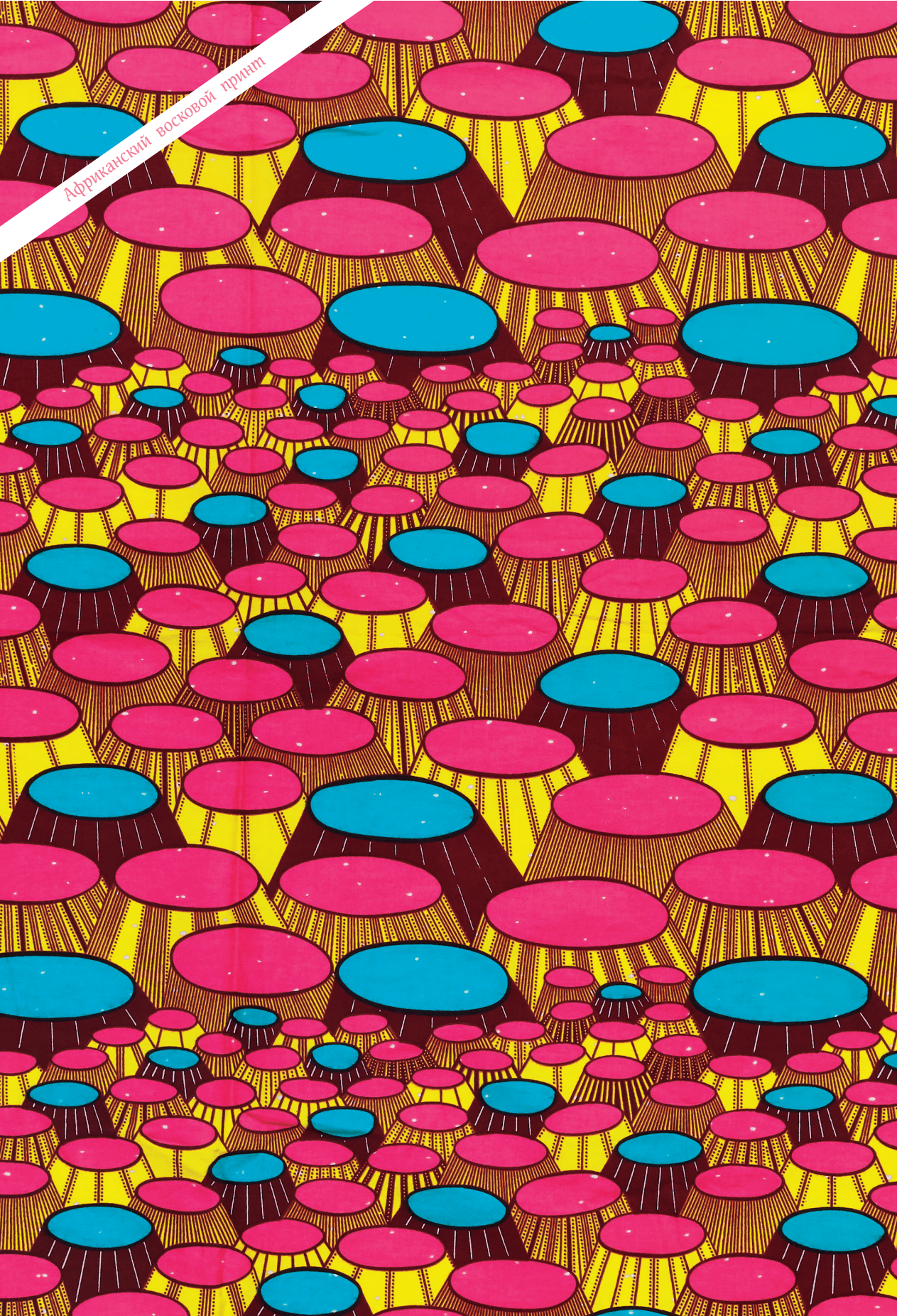

Африка / Ближний Восток

В этом разделе представлены традиционные текстильные изделия народов Африки, Турции и Ирана.

Цветовая палитра основана на природных оттенках: цветах земли, деревьев, растений и животных. Эти естественные, но в то же время яркие и выразительные тона создают энергичные и сильные сочетания, характерные для всего региона.

Африканский
восковой
принт

Африканский восковой принт

Ткань, изготовленная в технике воскового принта, была завезена в Западную Африку из Голландии примерно в XIX веке. Эта техника восходит к индонезийской технике «батик», где узор создается с помощью воскового резерва (вещества, не пропускающего краску; его нанесение позволяет обозначить границы рисунка).

Особенность традиционного африканского воскового принта (wax print) заключается в многослойном нанесении красок с использованием воска. Благодаря этой технологии рисунок получается одинаково ярким с лицевой и изнаночной стороны.

Эти ткани выделяются насыщенными цветами и самобытными орнаментами, в которых часто отражены мотивы повседневной жизни. В отличие от канги с целостным живописным рисунком, у африканского принта непрерывный раппортный узор, что делает его универсальным вариантом для различных видов одежды и аксессуаров.

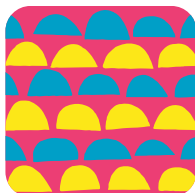

1 C0 M90 Y30 K0
R231 G52 B110

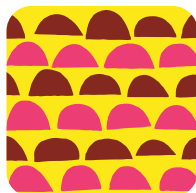
2 C100 M0 Y15 K0
R0 G160 B210

3 C5 M5 Y100 K0
R249 G230 B0

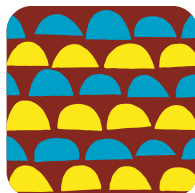
4 C45 M100 Y90 K40
R113 G13 B27

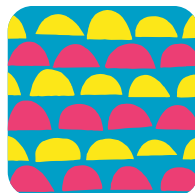
1 2 3

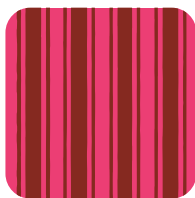
1 3 4

2 3 4

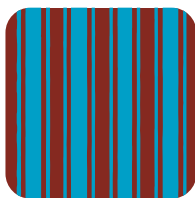
1 2 3

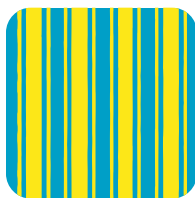
1 4

1 3

2 4

2 3

Уникальный узор, который можно интерпретировать и как оттиск штампа, пеньки, или диски.

В цветовой гамме использованы оттенки, близкие к триадным: голубой (сине-зеленый), пурпурный (красно-фиолетовый) и желтый. Эти три цвета на цветовом круге расположены в вершинах треугольника. Их сочетание создает контраст и образует триадную цветовую схему.