

CÁC SƠ ĐỒ GIẢNG DẠY VỀ MÀU KÈM THEO SÁCH

Họa sĩ UYÊN HUY
(HUỖNH VĂN MƯỜI)

NHÀ GIÁO ƯU TÚ - TRƯỞNG KHOA MỸ THUẬT ỨNG DỤNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

MÀU SẮC & PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG

Họa sĩ **Uyên Huy** (tên thật **Huỳnh Văn Mười**), 1950.

Học Mỹ thuật tại Gia Định từ 1964 đến 1974.

- Tốt Nghiệp Trường Trung Học Trang Trí Mỹ Thuật Gia Định và Trường Quốc Gia Cao Đẳng Mỹ Thuật Sài Gòn.
- Từ năm 1974 đến 1975 giảng dạy tại Trường Quốc Gia Trang Trí Mỹ Thuật Gia Định.
- Từ 1975 đến nay dạy tại Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh.
- Trong 35 năm giảng dạy, đã từng giữ các trách nhiệm về chuyên môn: Tổ Trưởng Tổ Bộ môn Hình Họa, Tổ Trưởng Tổ Bộ môn Trang trí, Chủ nhiệm Khoa Hội Họa.
- Hiện nay là Trường Khoa Mỹ Thuật Ứng Dụng Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Chi Hội Trưởng Chi hội Hội họa Hội Mỹ Thuật Việt Nam tại Thành Phố Hồ Chí Minh.

Sách đã xuất bản:

- Tuyển tập Logo & các thương hiệu.
- Đi tìm Logo đẹp và các thương hiệu.
- Màu sắc và phương pháp sử dụng.
- Phương pháp vẽ đầu tượng.

Sách sắp xuất bản:

- Phương pháp trang trí hình vuông.
- Phương pháp trang trí hình tròn.
- Phương pháp trang trí đường điểm.
- Phương pháp trang trí hình chữ nhật.
- Những điều cần biết khi vẽ toàn thân người.
- Nghệ thuật trang trí.
- Phương pháp thiết kế Poster.

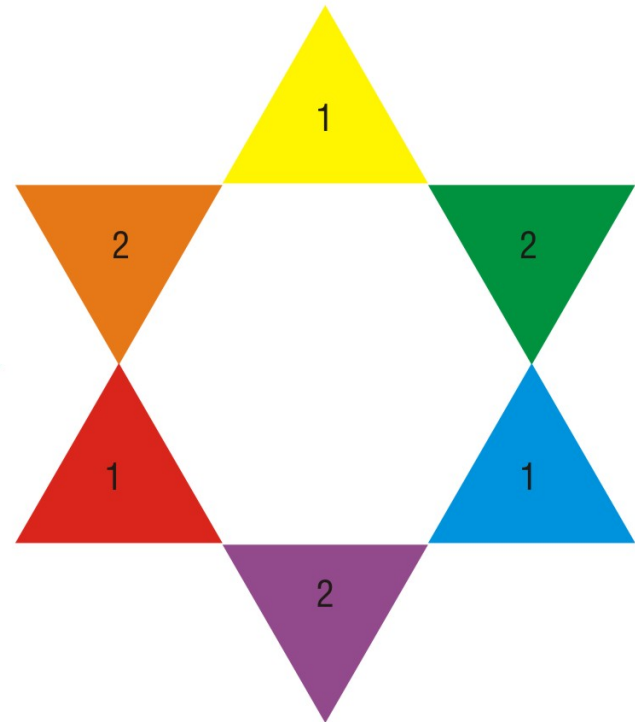
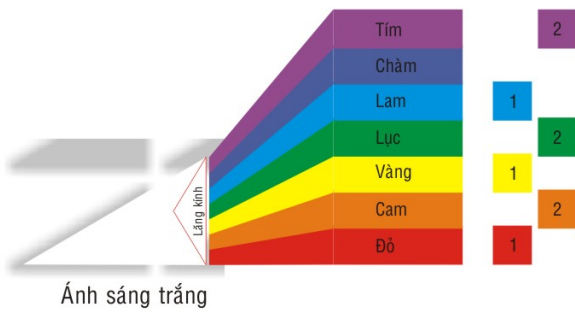
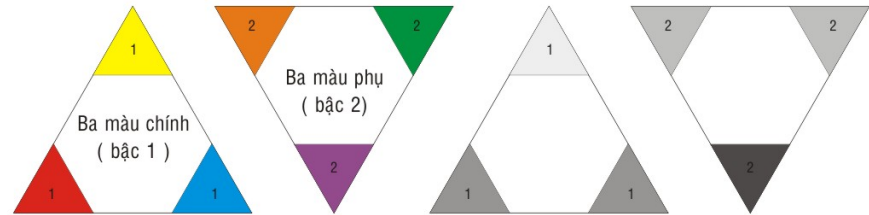
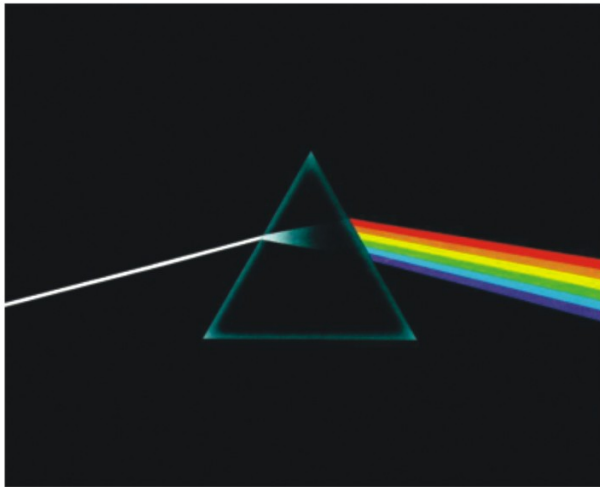
Giáo trình Cấp bộ:

- Giáo trình "Thiết kế hai chiều".
- Giáo trình "Các yếu tố thị giác, tư duy thị giác và nguyên lý thị giác".

NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG - XÃ HỘI

MÀU SẮC VÀ ÁNH SÁNG

“Trong mỹ thuật không có màu này đẹp, màu kia xấu mà chỉ có hoà sắc đẹp hay xấu mà thôi. Tìm ra một hoà sắc đẹp mà ít màu thì khó hơn một hoà sắc đẹp mà nhiều màu.

Muốn có hoà sắc đẹp, trước hết chủ thể sáng tạo phải có thị hiếu, sự cảm thụ tốt về màu.

Vậy làm cách nào để nhìn và phát hiện nghệ thuật phối hợp màu sắc, để từ đó làm nền tảng lý luận cho phối hợp màu sắc?.

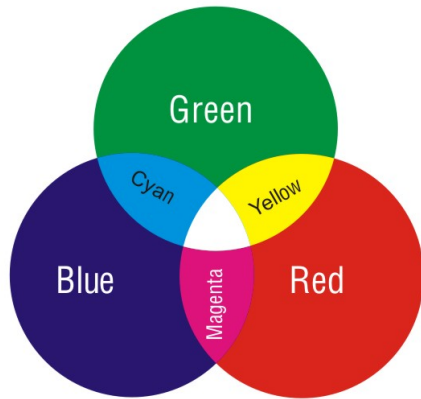
Chúng ta nên biết rằng: cho dù bên trong một tác phẩm mỹ thuật hai chiều, ba chiều hay môi trường có đến vài ngàn hoặc một triệu màu đi nữa thì tựu trung chúng chỉ có ba loại màu mà thôi. Đó là: màu nền (màu chủ đạo), màu nhấn và các màu giữ vai trò tạo sự liên kết giữa màu nền và các màu nhấn.

Ngoài việc chọn gam màu hợp với ý tưởng, đề tài, chủ đề, mục đích gây ấn tượng... thì nghệ thuật phối hợp màu sắc tốt chính là nghệ thuật xử lý tốt mối quan hệ hình thức, sự tương tác tốt giữa ba loại màu này; tinh tế hơn nữa là còn dựa vào thủ pháp, kỹ thuật diễn tả... "

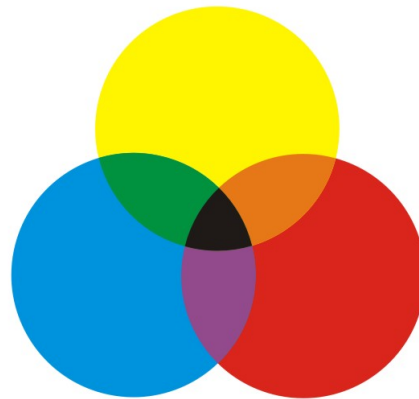
Họa sĩ **Uyên Huy**.

Muốn giỏi về màu và có thị hiếu về màu tốt thì các bạn phải thực hành thật nhiều!

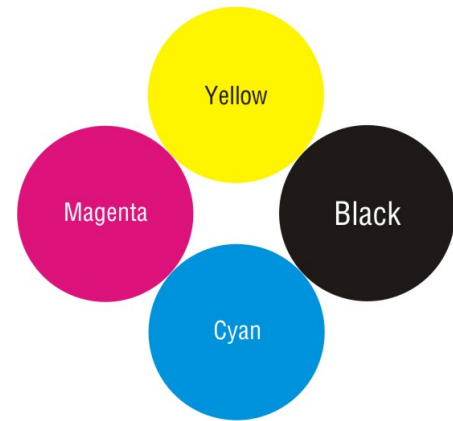
CÁC MÀU CHÍNH TRONG QUANG PHỔ, MỸ THUẬT VÀ IN ẤN

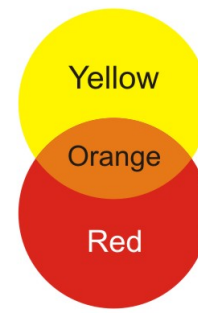
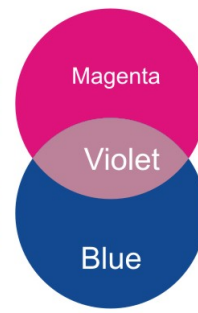
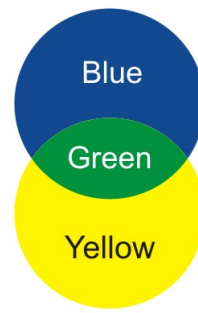
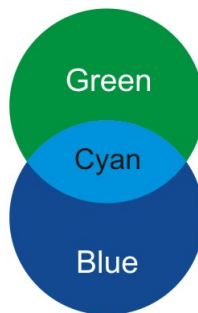
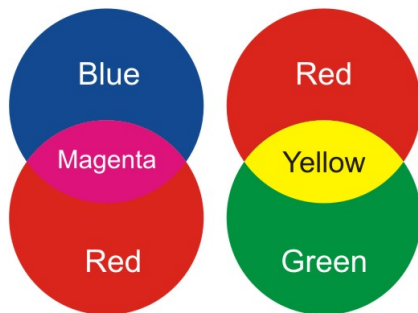
Ba màu chính theo hệ quang phổ RGB

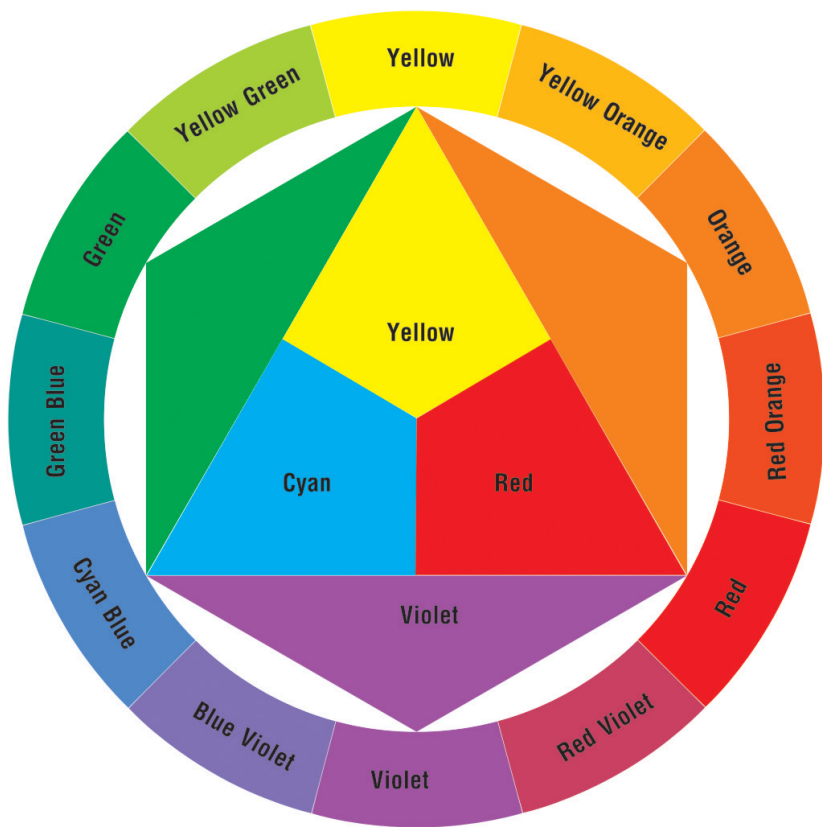

Ba màu chính theo lý thuyết mỹ thuật

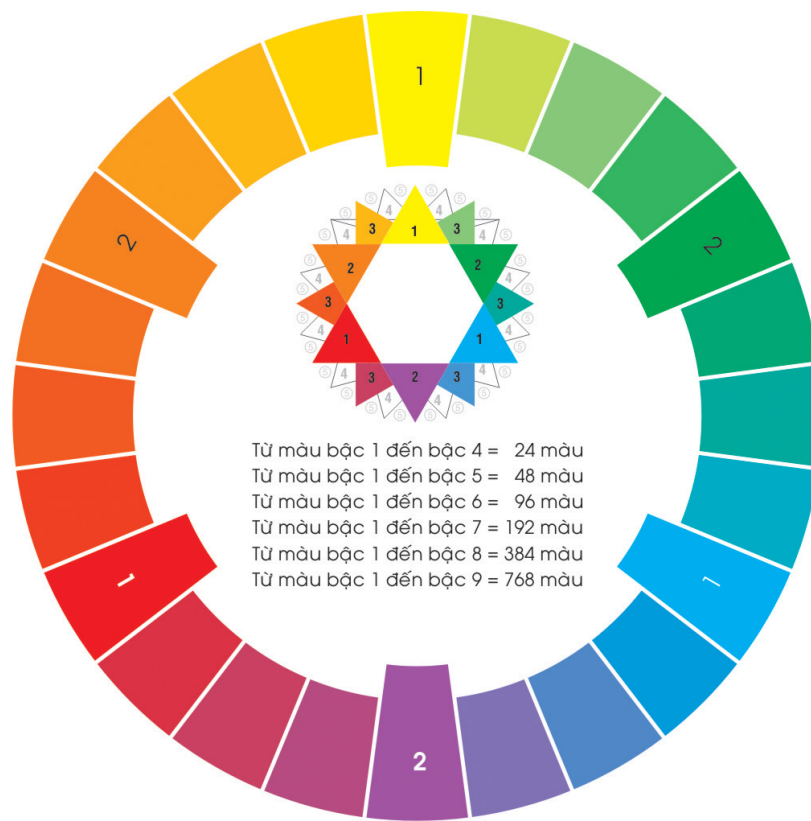

Bốn màu chính trong in ấn = CMYK

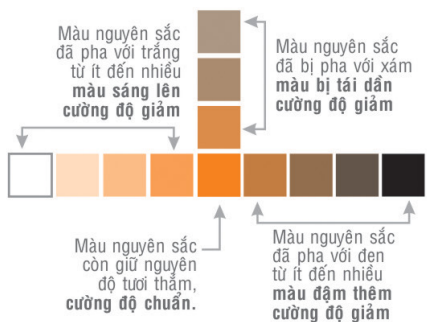

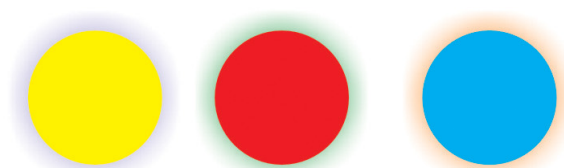
SƠ ĐỒ MÀU CỦA JOHANNES ITTEN

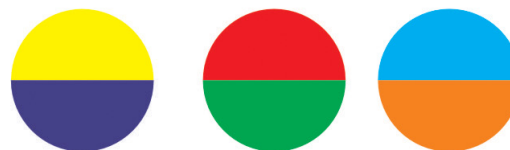
SƠ ĐỒ MÀU CHUYỂN TỪ HÌNH NGÔI SAO 6 CÁNH SANG HÌNH VÀNH KHĂN

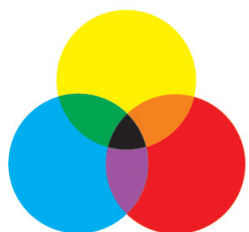
Màu Cam nguyên sắc chuyển sang màu Đỏ, Tím (kể cả tình huống bị pha với Trắng hoặc Đen)

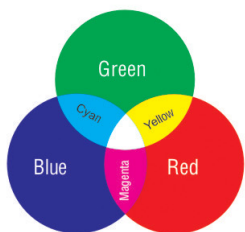
Ảo giác khi nhìn lâu vào mỗi màu: màu vàng ảo giác tím, màu đỏ ảo giác Lục, màu lam ảo giác cam. Nó còn được gọi là màu dư ảnh.

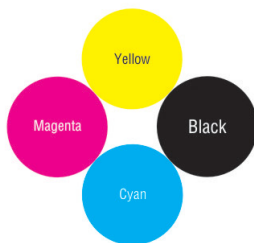
Ba cặp màu tương phản: Tím - Vàng, Đỏ - Lục, Cam - Lam

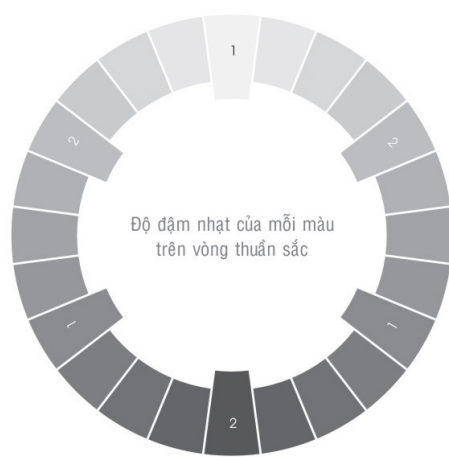
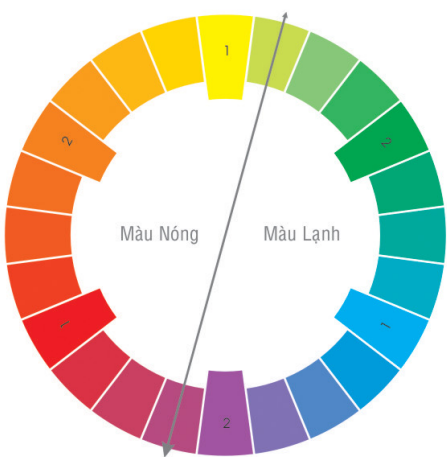
Ba màu chính theo lý thuyết mỹ thuật

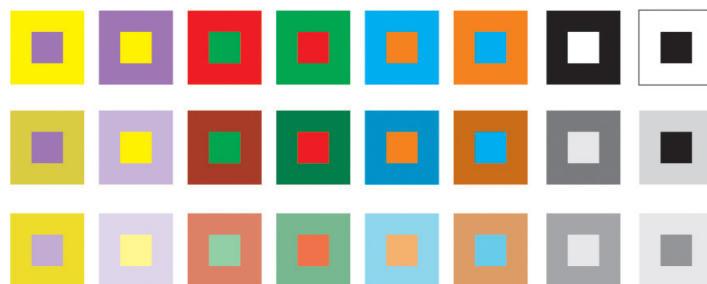
Ba màu chính theo hệ quang phổ RGB

Bốn màu chính trong in ấn = CMYK

Những màu đối diện nhau bổ túc cho nhau

Những thay đổi về cường độ, độ đậm nhạt của các cặp màu tương phản

Dãy màu trung tính do Trắng cộng Đen tạo ra

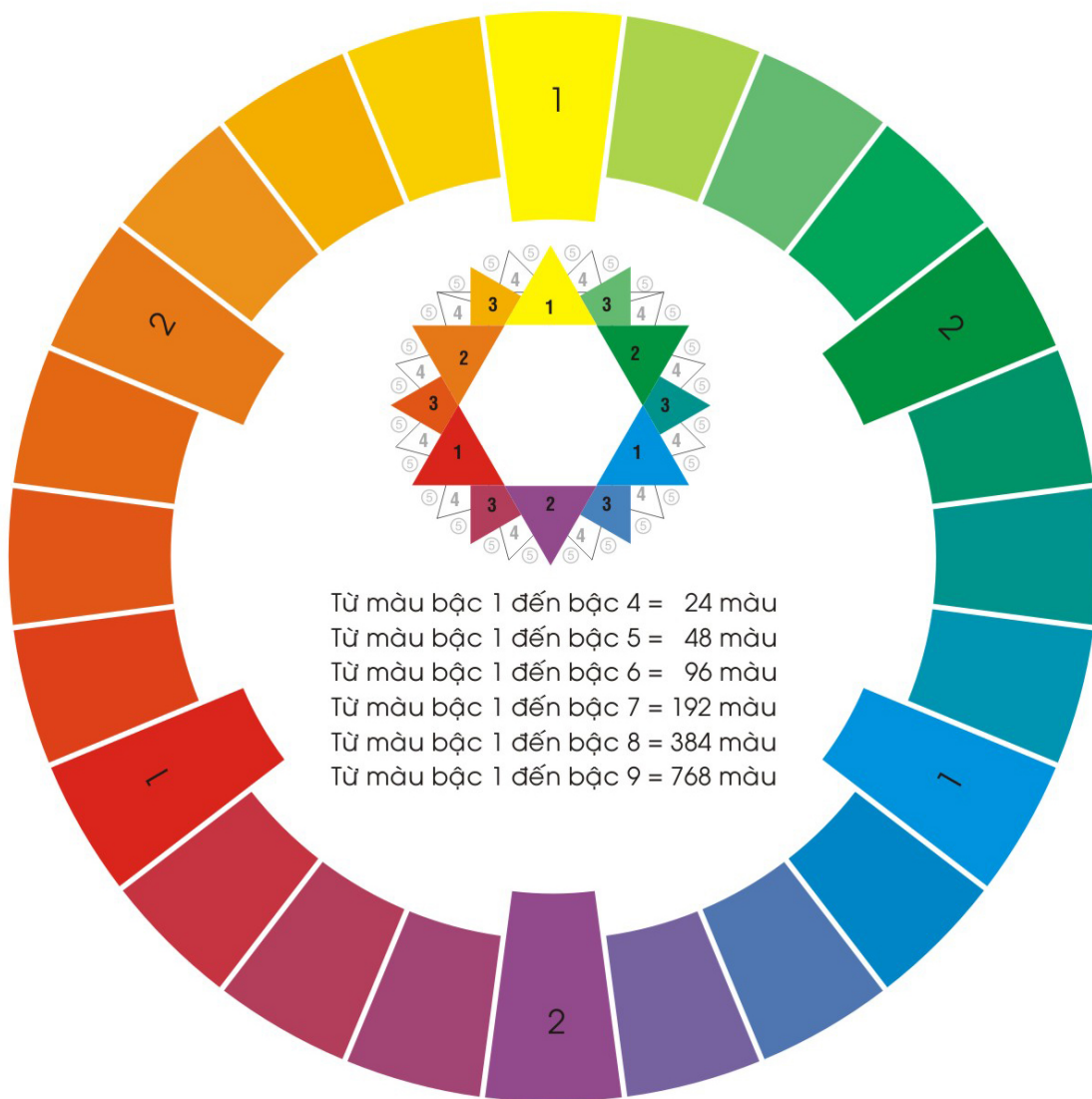

Sự chuyển màu từ Vàng sang Tím Đỏ. Dây màu nóng

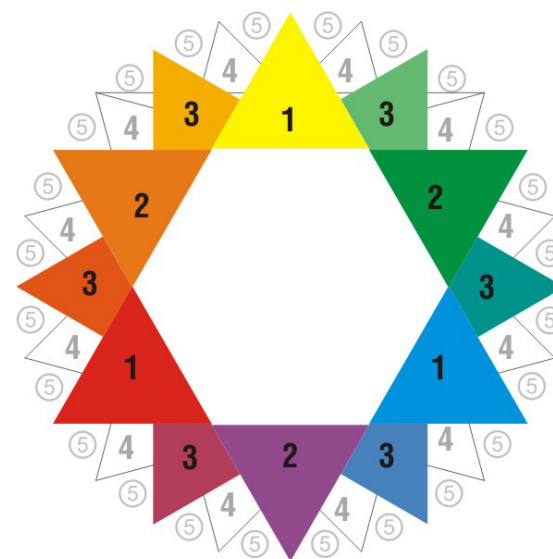

Sự chuyển màu từ Vàng sang Tím Xanh. Dây màu lạnh

VÒNG THUẦN SẮC VÀ CÁC MÀU TÍNH THEO BẬC

Sơ đồ màu chuyển từ hình ngôi sao 6 cánh sang hình vành khăn

$$\text{Purple} + \text{Green} + \text{Blue} + \text{Yellow} + \text{Orange} + \text{Red} = \text{White}$$

Phép cộng màu ánh sáng

$$\text{Purple} + \text{Green} + \text{Blue} + \text{Yellow} + \text{Orange} + \text{Red} = \text{Black}$$

Phép cộng màu nhân tạo

(tạo ra màu xám đen chứ không phải màu trắng)

$$\text{Blue} + \text{Yellow} + \text{Red} = \text{Black}$$

Ba màu chính nhân tạo tiêu biểu cho 7 sắc cầu vồng pha lại với nhau cũng cho ra màu xám

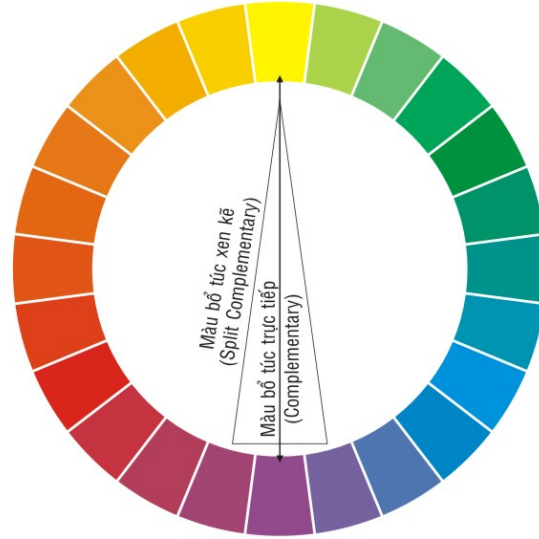
$$\text{Purple} + \text{Yellow} = \text{Black}$$

$$\text{Orange} + \text{Blue} = \text{Black}$$

$$\text{Green} + \text{Red} = \text{Black}$$

Tím hàm chứa 2 màu Đỏ & Lam
 Cam hàm chứa 2 màu Đỏ & Vàng
 Lục hàm chứa 2 màu Vàng & Lam

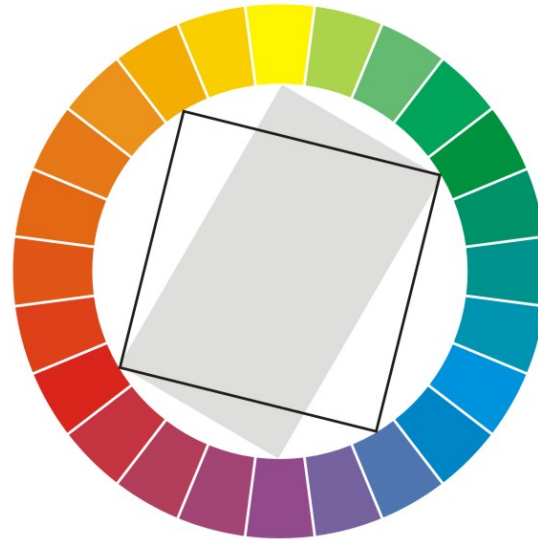
VỊ TRÍ CÁC MÀU BỔ TÚC

MÀU BỔ TÚC KÉP (XEN KẼ)

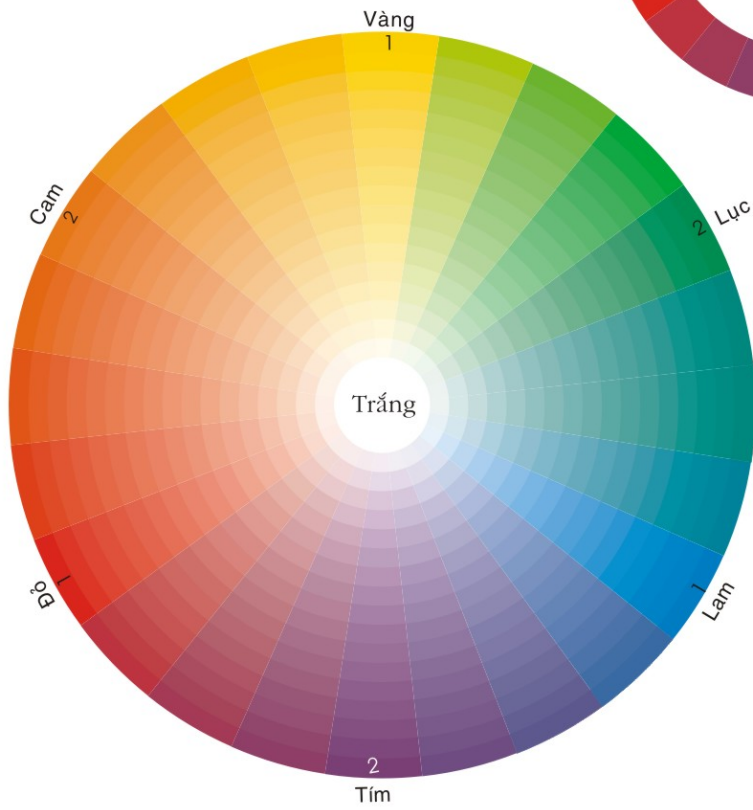

MÀU BỔ TÚC BỘ BA (TRIAD)

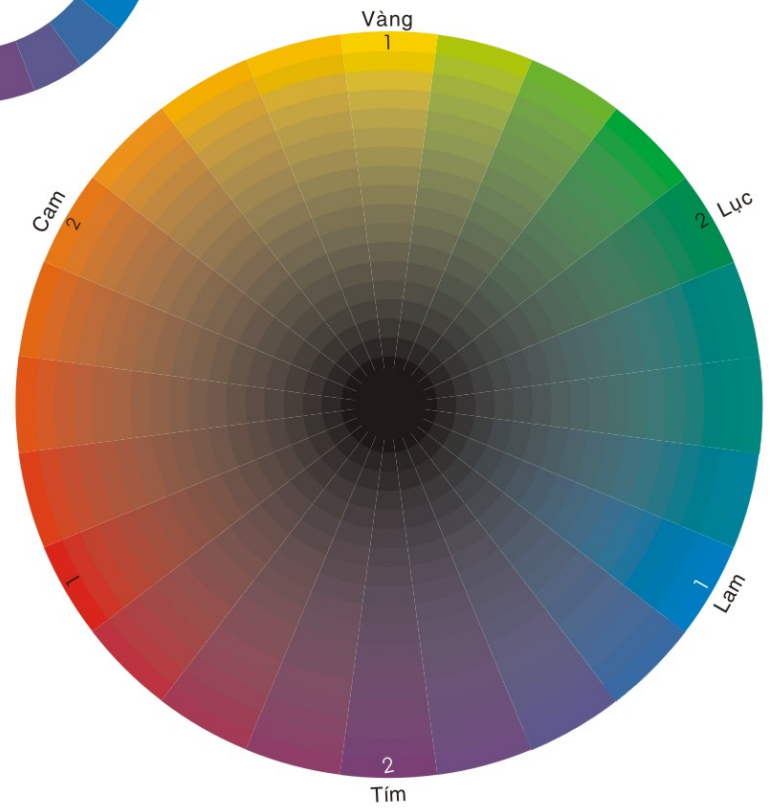

MÀU BỔ TÚC BỘ BỐN (TETRAD)

KHÁI NIỆM VỀ MÀU SÁNG, MÀU TỐI VÀ MÀU NGUYÊN SẮC

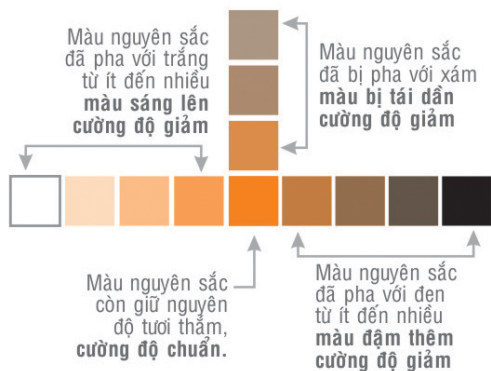

Dãy màu ngoài cùng là màu nguyên sắc
Càng vào bên trong thì bị pha trắng
Mỗi màu trở nên sáng hơn và cường độ,
độ tươi thắm bị giảm đi.

Dãy màu ngoài cùng là màu nguyên sắc
Càng vào bên trong thì bị pha đen
Mỗi màu trở nên đậm hơn và cường độ,
độ tươi thắm bị giảm đi.

SƠ ĐỒ VỀ HÌNH THÁI CỦA MỘT MÀU, MÀU NÓNG, MÀU LẠNH VÀ SỰ TƯƠNG QUAN

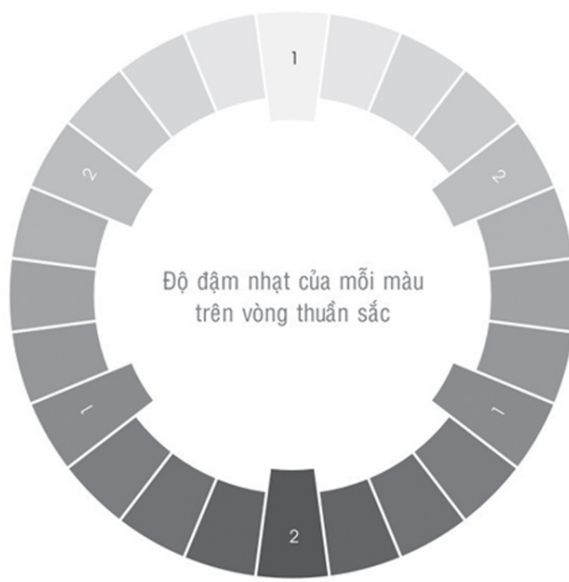
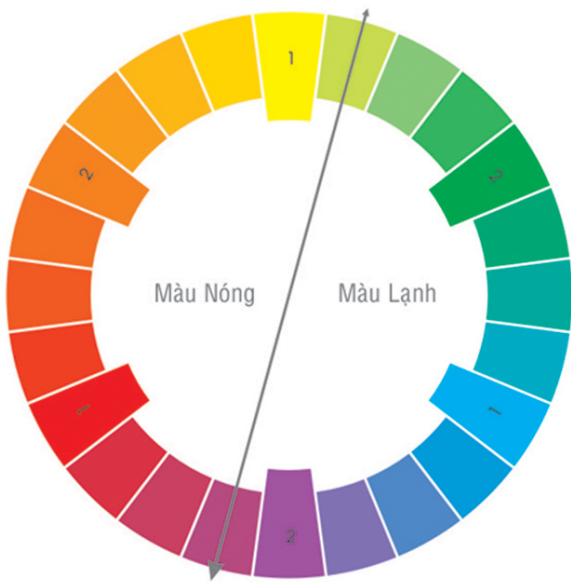
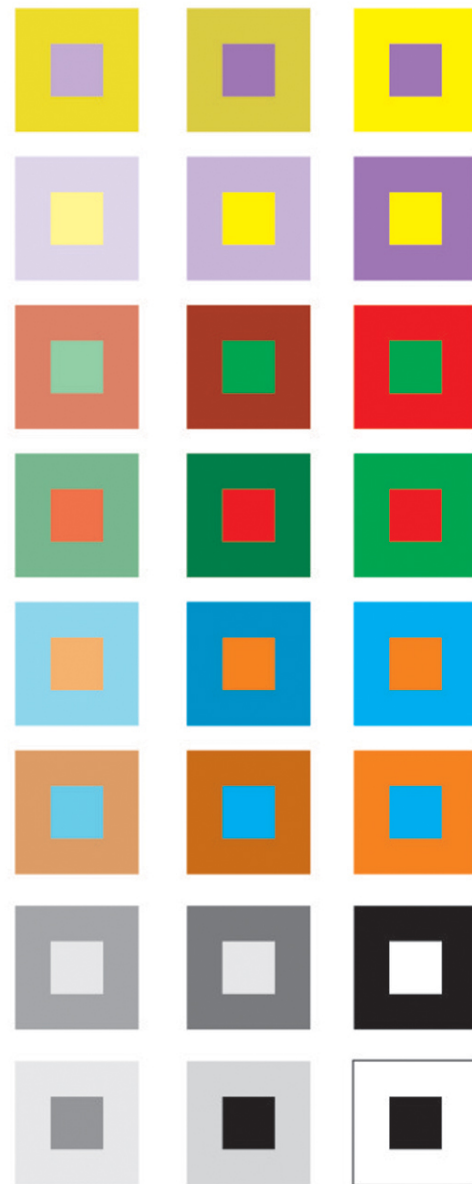

Màu Cam nguyên sắc chuyển sang màu Đỏ, Tím (kể cả tình huống bị pha với Trắng hoặc Đen)

Ảo giác khi nhìn lâu vào mỗi màu: màu vàng ảo giác tím, màu đỏ ảo giác Lục, màu lam ảo giác cam. Nó còn được gọi là màu dư ảnh.

Ba cặp màu tương phản: Tím - Vàng, Đỏ - Lục, Cam - Cam

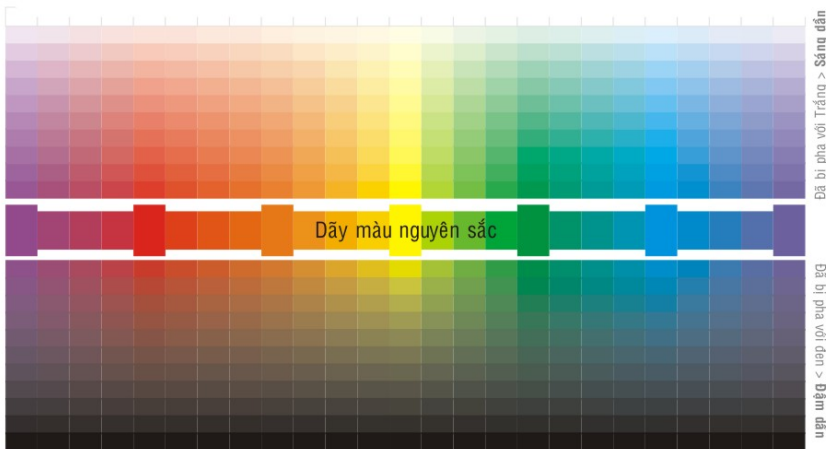
Những màu đối diện nhau bổ túc cho nhau

SƠ ĐỒ VỀ CƯỜNG ĐỘ VÀ QUANG ĐỘ CỦA MÀU

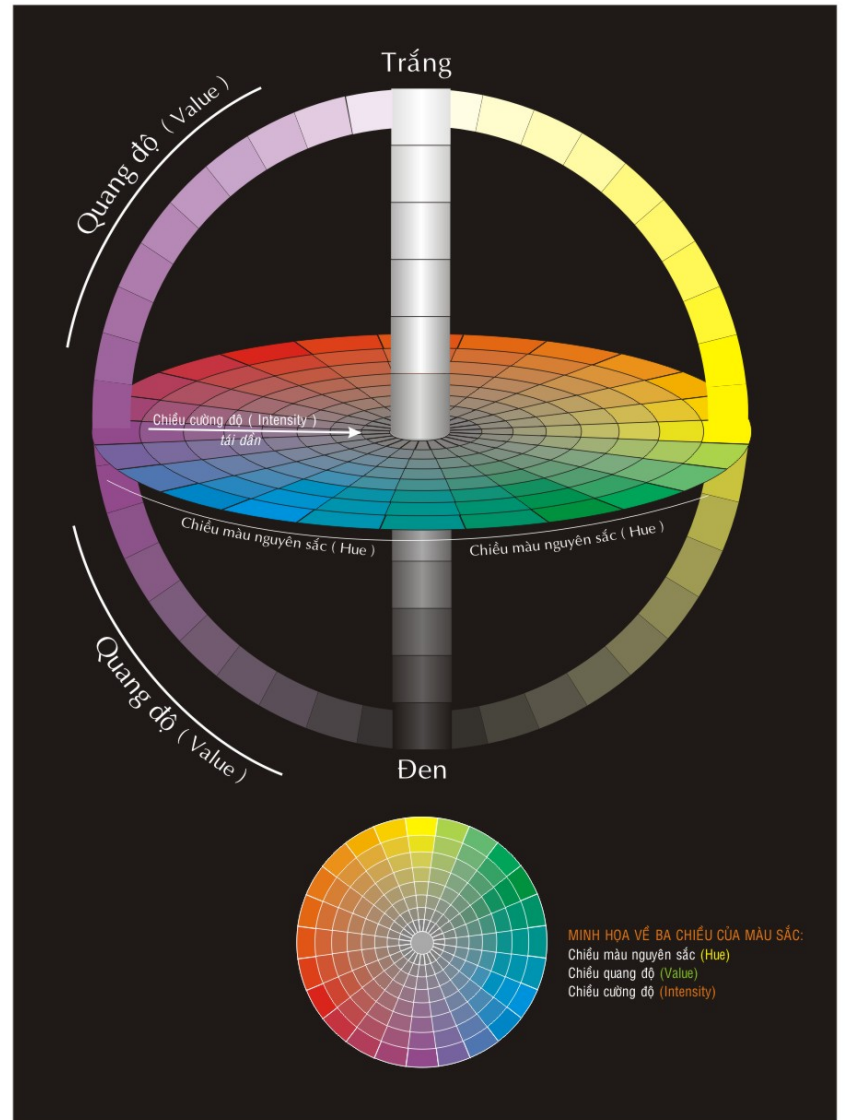
Dãy màu nguyên sắc

(vị trí tương đương với khu vực đường xích đạo của địa cầu)

Đã bị pha với Trắng > Sáng dần
Đã bị pha với Đen < uyen dần

Càng đen dần cường độ càng giảm

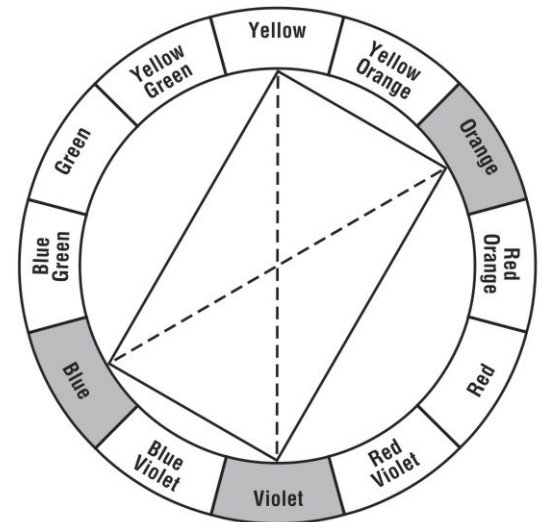
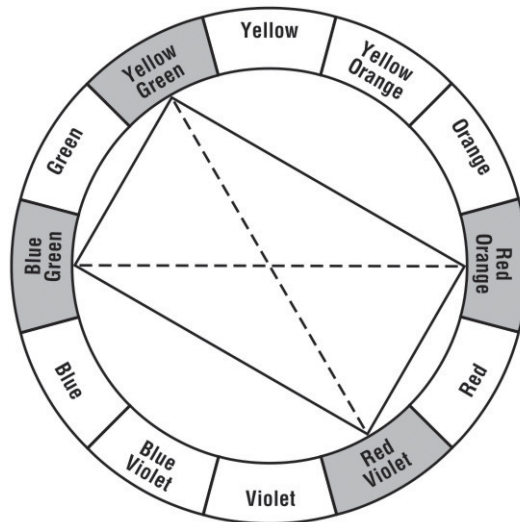
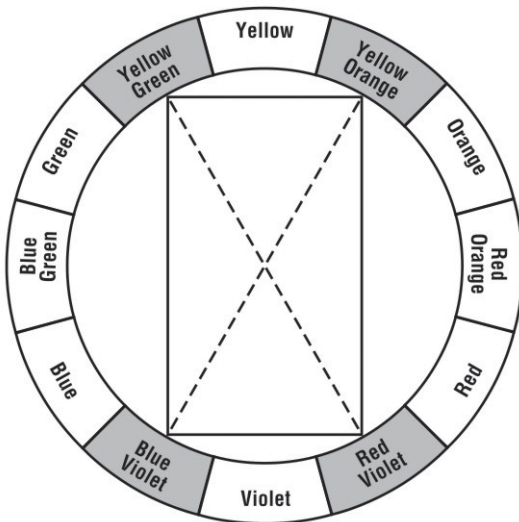
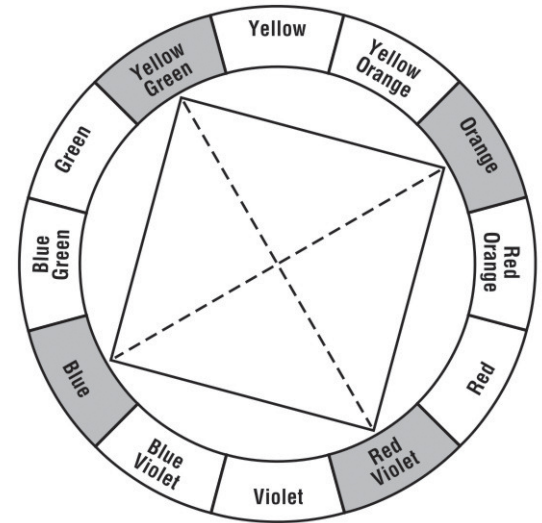
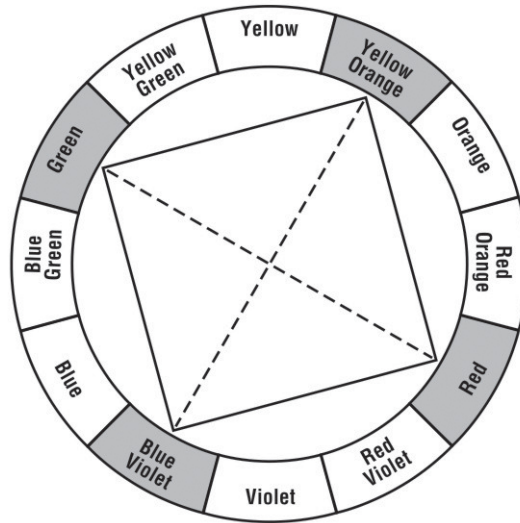
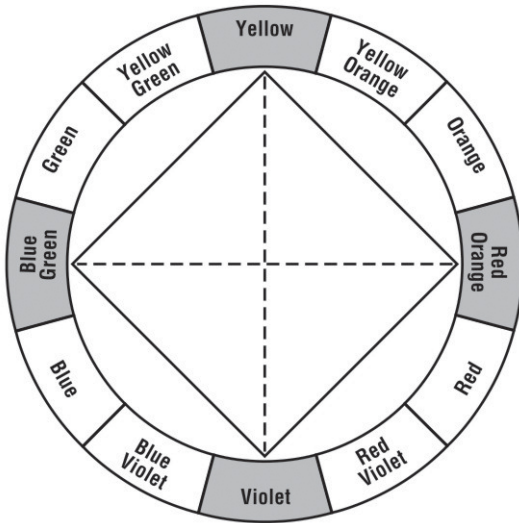

MINH HỌA VỀ BA CHIỀU CỦA MÀU SẮC:
Chiều màu nguyên sắc (Hue)
Chiều quang độ (Value)
Chiều cường độ (Intensity)

SƠ ĐỒ HƯỚNG DẪN TÌM TỔ HỢP MÀU (BỐN MÀU)

Hòa hợp 4 màu (Tetrad Harmony)

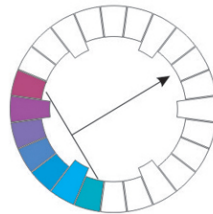
Dựa trên phương pháp tìm 4 màu để hòa hợp, chúng ta tiếp tục xoay để tìm thêm các giải pháp khác

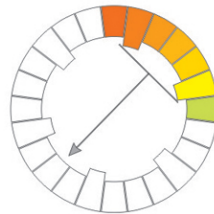
SƠ ĐỒ TÌM MÀU TƯƠNG ĐỒNG, MÀU BỔ SUNG XEN KÈ VÀ HÒA HỢP 3 MÀU

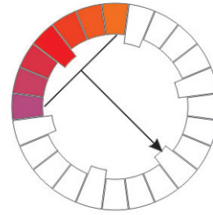
Những màu đối diện bổ túc trực tiếp cho nhau

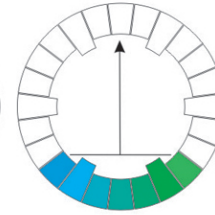
Những màu tương đồng (hơi giống nhau)

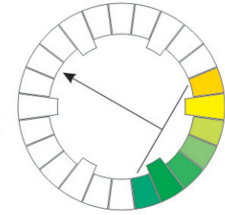
Những màu tương đồng (hơi giống nhau)

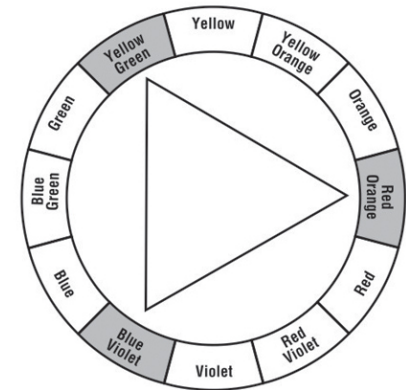
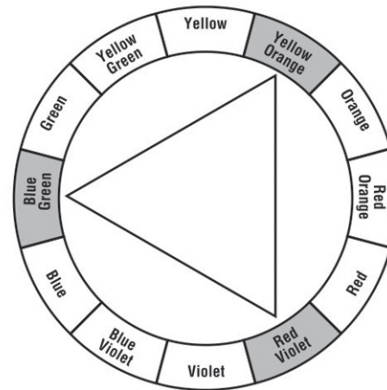
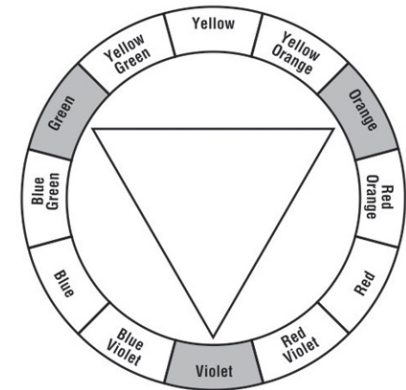
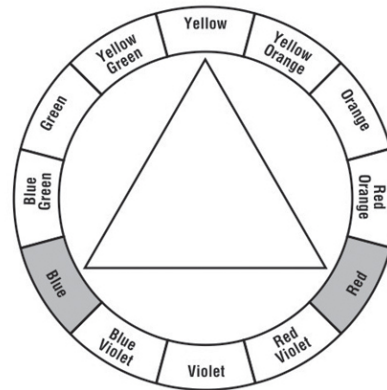
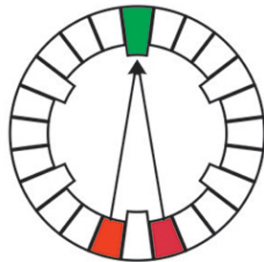
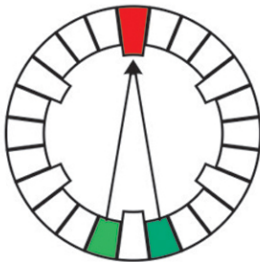
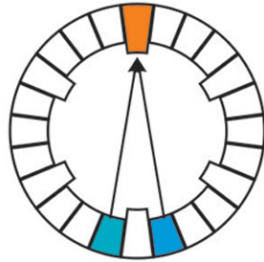
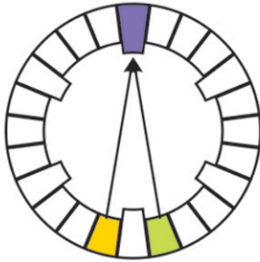
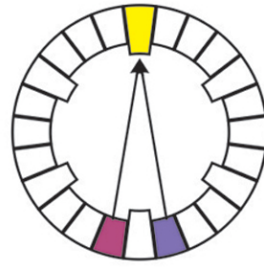
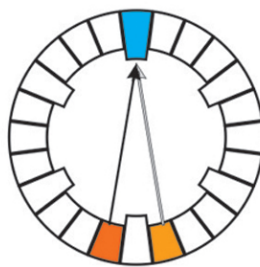
Những màu tương đồng (hơi giống nhau)

Những màu tương đồng (hơi giống nhau)

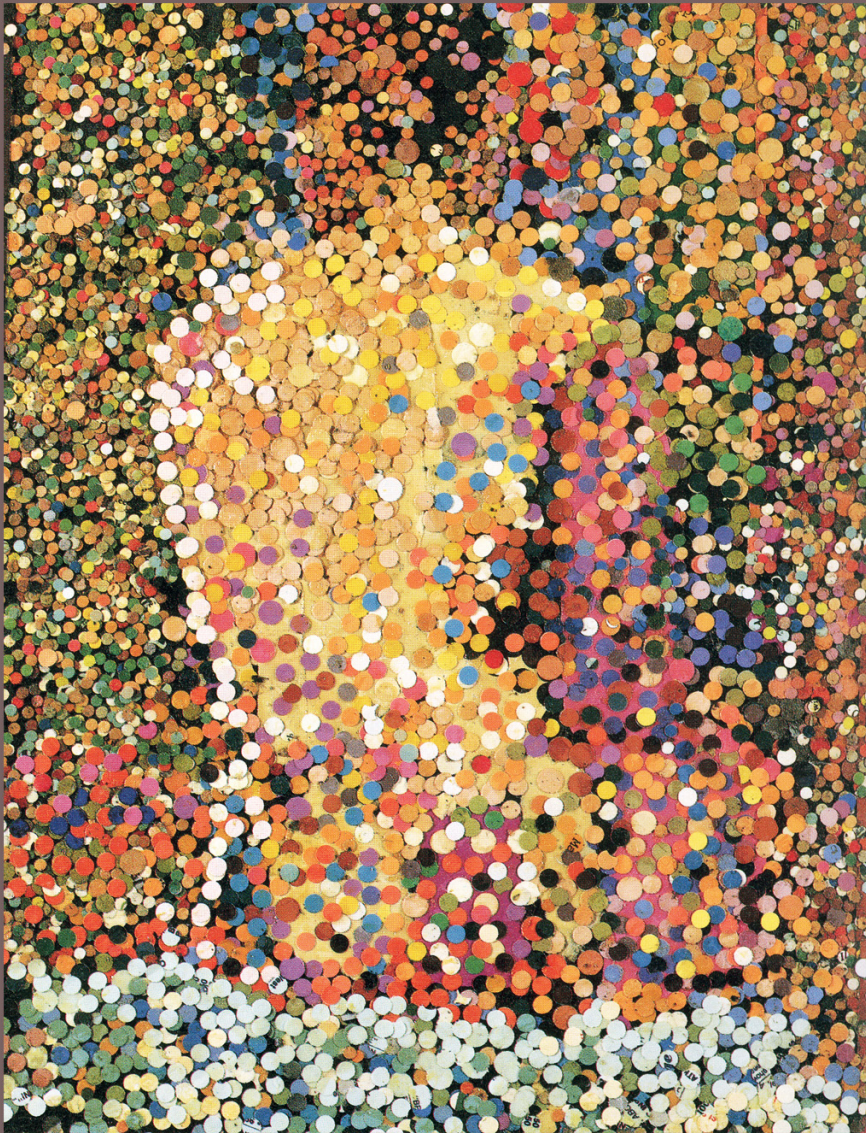
Những màu tương đồng (hơi giống nhau)

Các sơ đồ màu bổ sung kép
(hai màu bổ sung cho một màu, còn gọi là bổ sung xen kẽ)

Hòa hợp 3 màu (Triad Harmony)
Dựa trên phương pháp tìm 3 màu để hòa hợp chúng ta tiếp tục xoay để tìm thêm các giải pháp khác

TRƯỜNG PHÁI ẨN TƯỢNG VÀ HẬU ẨN TƯỢNG ỨNG DỤNG SỰ CỘNG HƯỞNG MÀU SẮC TRONG TRANH

MÀU SẮC TRONG THIÊN NHIÊN THAY ĐỔI THEO THỜI GIAN, THỜI TIẾT & KHÍ HẬU

Tác phẩm: "**Thánh đường Rouen**" của họa sĩ Claude Monet

Tranh vẽ ở ba thời điểm khác nhau trong ngày.

Điều này chứng minh rằng dưới ánh sáng mặt trời, màu sắc thay đổi theo thời gian.