

КОЛОРИСТИКА

После прочтения этой книги вы сможете:

увидеть Красоту и Гармонию окружающего мира там, где раньше не замечали

•
познать себя и окружающих через цвет

•
применять секреты цветотерапии для укрепления своего здоровья и сохранения молодости

•
глубже постичь образную красоту произведений искусства

•
подобрать нужные цвета к своему неповторимому облику и создать желаемый имидж в одежде и макияже

•
умело и со вкусом декорировать свой дом или офис при помощи цвета

•
воспользоваться свойствами цветов для достижения успеха в бизнесе

**СТАНЬТЕ
ХУДОЖНИКАМИ-ДИЗАЙНЕРАМИ
СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ**

 ИЗДАТЕЛЬСТВО
НИОЛА-ПРЕСС

ISBN 978-5-366-00366-7

9 785366 003667

татьяна буймистру

КОЛОРИСТИКА

ЦВЕТ - КЛЮЧ К КРАСОТЕ И ГАРМОНИИ

ББК 30.18

Б90

Буймистру Т.А.

Б90 Колористика: цвет – ключ к красоте и гармонии. – М.: Издательство «Ниола-Пресс», 2010. – 236 с.: ил.
ISBN 978-5-366-00366-7

Цвет оказывает огромное влияние на нашу жизнь – настроение, самочувствие, выбор вещей... Знание законов цвета, понимание правил составления цветовых гармоний, которые изложены в данной книге, помогут решить многие практические вопросы: создание выразительных произведений искусства и красивых комфортных интерьеров, подбор идеальной цветовой гаммы в одежде и графическом дизайне.

Книга будет интересна как специалистам, имеющим практическое отношение к цвету, – искусствоведам, художникам, дизайнерам, так и широкому кругу читателей, тем, кто хочет наполнить свою жизнь красотой и гармонией.

ББК 30.18

Все права защищены. Никакая часть издания не может быть воспроизведена в любой множительной системе, использована или передана в любой форме и любыми средствами: электронными, механическими, фотокопировальными, записывающими и другими – без предварительного письменного разрешения издателя.

ISBN 978-5-366-00366-7

© Буймистру Т.А., 2008
© Издательство «Ниола-Пресс»,
2008, 2010

Буймистру Татьяна Алексеевна
Колористика: цвет – ключ к красоте и гармонии

Книга издана в авторской редакции
Компьютерная верстка *Е.Н. Харламовой*

По вопросам оптового распространения обращаться в коммерческий отдел,
по вопросам размещения рекламы в книгах Издательства «Ниола-Пресс»
обращаться в отдел рекламы и маркетинга: +7 (495) 626-46-55

По вопросам розничных продаж обращаться в фирменный магазин по адресу:
г. Москва, Шарикоподшипниковская ул., 32.
Тел.: +7 (495) 675-49-79, 675-59-29; e-mail: taiskniga@niola-press.ru

Формат 70x100/16
Бумага мел. Гарнитура Minion Pro
Печать офсетная. Усл. печ. л. 19,12. Тираж 5000 экз.

Издательство «Ниола-Пресс»
115193, Москва, 7-я Кожуховская ул., 18
Тел.: +7 (495) 626-46-55
e-mail: inform@niola-press.ru
<http://www.niola-press.ru>

Отпечатано в Словакии

ОБ АВТОРЕ

Татьяна Алексеевна Буймистру – доктор архитектуры, член Союза Дизайнеров РФ, преподаватель изобразительного искусства высшей дидактической степени.

Автор многочисленных статей по проблемам колористики в области архитектуры, дизайна, изобразительного искусства.

Участник проектных разработок по колористике для городов Молдовы, России, Украины.

Т. Буймистру – один из ведущих колористов в республике, являясь доцентом Технического Университета Молдовы, преподаёт этот предмет по авторской программе студентам: архитекторам и дизайнерам.

Являясь также преподавателем данного предмета для юных художников Теоретическо-эстетического лицея им. М. Греку, организовала многочисленные выставки художественных работ своих питомцев. Работы её учеников были приобретены многими известными фирмами Молдовы. А её собственные художественные работы находятся в частных коллекциях Молдовы, России, Украины, Англии, Израиля, США, Франции, Германии.

СОДЕРЖАНИЕ

Об авторе	3
Предисловие	6
Введение. Цвет – бесценный дар природы человеку	8
Глава I. НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ЦВЕТОВЕДЕНИЯ	
1. Физические основы учения о свете и цвете.	15
2. Физиологические основы учения о цвете.	21
3. Основные характеристики цвета	23
4. Систематика цветов и их измерение	25
5. Закономерности восприятия цвета.	30
Глава II. ВОЗДЕЙСТВИЕ ЦВЕТА НА ЧЕЛОВЕКА	
1. Цветовые ассоциации	41
2. Традиции цветовой культуры различных эпох и народов	46
3. Психологическое воздействие цвета на человека	59
4. Физиологическое воздействие цвета на человека.	64
Глава III. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЦВЕТОВОЙ КОМПОЗИЦИИ	
1. Закономерности гармоничных цветовых сочетаний.	73
2. Цвет и форма.	90
3. Цвет и материал.	94
4. Цвет и функция.	95

**Глава IV. ПРИМЕНЕНИЕ ЦВЕТА
В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ**

1. Палитра цвета и художественных техник в изобразительном искусстве	105
2. Цвет и краски	122

Глава V. ЯЗЫК ЦВЕТА В ДИЗАЙНЕ ОДЕЖДЫ И МАКИЯЖЕ

1. Диагностика личности по цвету одежды	135
2. Корректировка личности с помощью цвета в одежде и макияже	137
3. «Великолепная семёрка» советов	161

Глава VI. ЦВЕТ В ДИЗАЙНЕ ИНТЕРЬЕРА

1. Цветовые композиции в интерьере	165
2. Цветовые решения отдельных помещений.	189
3. «Великолепная семёрка» советов	205

Глава VII. ЦВЕТ И РЕКЛАМА

1. Функции цвета в рекламе.	209
2. Учёт психофизиологических возможностей воздействия цветов.	213
3. «Великолепная семёрка» правил	219

Послесловие.	220
Список литературы.	221
Приложения	222

ПРЕДИСЛОВИЕ

Одна старинная китайская притча гласит: «Как-то раз к известному мудрецу обратился человек, у которого не ладилась жизнь: не шла работа, не было денег, совсем не везло в любви, замучили бесчисленные болезни... Мудрец, выслушав его внимательно, посоветовал ему – впустить в свой дом...радугу: перекрасить в другие цвета стены, пол, потолок, а также поменять цвета своей одежды.

Когда спустя некоторое время мудрец вновь увидел этого человека, то не узнал его: цветущий вид недавнего неудачника говорил о том, что жизнь его резко изменилась, и явно в лучшую сторону».

Уважаемый читатель, раз Вы держите в руках эту книгу, значит, Вы тоже не прочь изменить свою жизнь и, естественно, только в лучшую сторону. Надеюсь, что данная книга поможет вам сделать вашу жизнь «разноцветнее» и намного богаче. И буду искренне рада тому, что появится ещё один человек, которому приоткроется тайна потрясающе красивого природного явления – цвета. Именно, только приоткроется, так как познать полностью цвет невозможно, как невозможно сполна постичь великую тайну мироздания.

Данная книга явилась результатом научно-исследовательской и практической работы автора в области колористики (науки о цвете), а также чтения курса лекций по дисциплине «Колористика» в различных учебных заведениях. Среди использованных в книге иллюстраций представлены также творческие работы как самого автора, так и её учеников.

Эта книга в первую очередь адресуется ученикам, студентам и преподавателям дисциплин, связанных с цветом. Также она пополнит багаж знаний специалистов в области искусства (искусствоведов, художников, дизайнеров, архитекторов). Помимо этого, данное издание обогатит знания медиков, психологов, имиджмейкеров, полиграфистов и людей других специальностей, имеющих практическое отношение к цвету.

Издание содержит обширный материал, обобщающий древние знания о цвете и современные научные данные колористики, включает методики и практические советы по применению цвета как в различных областях искусства, так и в повседневной жизни. Это позволяет рассматривать данную работу и как учебное пособие, и как энциклопедию, и как научно-популярное издание. А это значит, что кроме специалистов она также будет понятна и интересна широкому кругу читателей. Всем тем, кто хочет с помощью цветных ключей открыть для себя «радугу бытия» – жизнь, наполненную красотой и гармонией, творчеством и успехом в различных областях.

Книга построена по простой формуле: «Знай и умей». Первая половина книги (главы I, II, III) – теоретические основы колористики, базирующиеся на научных знаниях цветоведения. Вторая (главы IV, V, VI, VII) – сведения о том, как эти знания применять с пользой для себя на практике: в работе и повседневной жизни.

Надеюсь, что после прочтения этой книги, читатель сможет:

- увидеть Красоту и Гармонию окружающего мира там, где раньше не замечал;
- познать себя и окружающих через цвет;
- применять секреты цветотерапии для укрепления своего здоровья и сохранения молодости;
- глубже постичь образную красоту произведений искусства;
- подобрать нужные цвета к своему неповторимому облику и создать желаемый имидж при помощи цвета в одежде и макияже;
- умело и со вкусом декорировать свой дом или офис при помощи цвета;
- воспользоваться свойствами цветов для достижения успеха в бизнесе.

То есть, Вы сможете стать
ХУДОЖНИКОМ-ДИЗАЙНЕРОМ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ!

Если, уважаемый читатель, такая перспектива Вас заинтересовала, тогда вперед – в увлекательнейшее путешествие в Мир Цвета!

Татьяна Буймистру

ВВЕДЕНИЕ

ЦВЕТ – бесценный дар природы человеку

Каждый день и каждую секунду вас окружают цвета. Закройте глаза и на минуту представьте, что цвета исчезли, что весь мир стал вокруг вас чёрно-белым... Ужасно, не правда ли?

Вы никогда больше не увидите краски тихого рассвета, когда только поднимается солнце и весь мир погружён в полутени приглушённого голубого и серого, нежнейшего розового и туманного сиреневого.

Или же вспомните летний закатный вечер... Ярко-красный диск солнца садится за кромку леса. Вы, сидя на опушке, смотрите на оранжевые языки горящего пламени. Вас охватывает тепло, которое постепенно наполняет всё ваше тело. Огонь становится всё ярче, языки пламени взлетают всё выше, и алмазные искры устремляются к звёздам, в бездонное ночное небо цвета индиго.

А какое это небо голубое днём!.. Вы стоите под ним, поднимаете взгляд и чувствуете его спокойствие и бесконечность. Такое же настроение покоя и безмятежности передаётся вам от огромного бирюзового моря, журчащего синего ручья, бегущего меж берегов, покрытых разнообразнейшими оттенками зелёного разнотравья, согретого теплыми лучами солнца. А как щедро природа рассыпает краски в течение различных времён года! Весенняя палитра соединяет яркую желтизну одуванчиков и нежных нарциссов с бирюзовой голубизной чистого неба.

Молодое лето богато розовыми, голубыми и белыми красками. Цветут голубые и лиловые ирисы, розовые пионы и розы, синие колокольчики. Сочетания оранжево-жёлтого, пурпурно-красного знаменует наступление зрелого лета. Цветут лилии – золотые, желтые, кирпично-красные, распускаются первые флоксы – малиновые, розовые.

А осень природа встречает в «багрец и золото одетая». Золотой, жёлтый, красный, оранжевый, фиолетовый, красно-фиолетовый, охристый – всё это цвета листьев деревьев и осенних цветов: хризантем, георгинов, астр, подсолнухов. Настоящий праздник цвета! Разноцветьем, данным природой, могут похвастать не только листья и цветы, но и плоды: ароматная алая клубника, сочные оранжевые апельсины, сладкие жёлтые бананы, экзотические зелёные киви, фиолетовый пьянящий виноград, синие медовые сливы...

Многих птиц, рыб, животных природа также наградила цветом. Кого – для красоты восприятия, кого – для защиты.

Но щедрее всего оказалась природа только к одному своему детищу – Человеку. Только ему можно видеть всё это великолепие красок окружающего мира. Например, пчёлы и некоторые другие насекомые реагируют исключительно на «тёплые» цвета – жёлтые, красные, оранжевые. К синим и фиолетовым цветкам они привлекаются запахами или ярко-жёлтыми пестиком и тычинками.

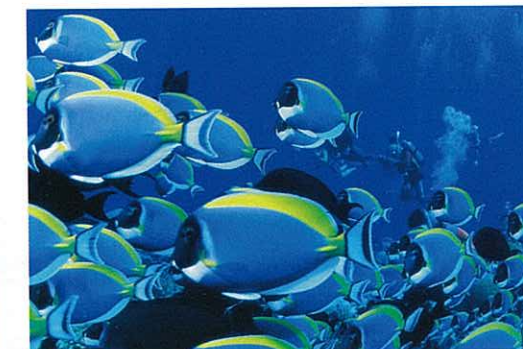
Собаки и кошки также обладают слабым цветовым зрением. А у некоторых животных оно полностью отсутствует. К таковым относятся коровы, лошади, свиньи, овцы, морские свинки и др. Хорошим цветовым зрением обладают обезьяны. (Может быть, это одно из доказательств нашего с ними родства?)

Радуга, сияющая в небе после летнего дождя, – одно из прекраснейших цветных явлений на небосклоне. Но разноцветье природы на земле по богатству цветных оттенков не уступает небесной радуге. Наверное, природа в процессе эволюции неспроста

оставила возможность именно человеку видеть всё это разноцветное великолепие. Видеть и восхищаться, понимать и учиться. Помнить, что человек – дитя Вселенной, дитя мира, объективной характеристикой которого является цвет. А символом и ключом к Красоте и Гармонии этого мира является радуга.

С древнейших времен и поныне палитра природы – неисчерпаемый источник эмоциональных ощущений и эстетических переживаний. Она всегда привлекала пристальное внимание представителей научного мира, питала творческое воображение деятелей различных видов искусства. Однако не следует пытаться копировать её буквально, так как определённые соотношения цветов, звучность чистых тонов в природе не всегда приемлемы в созданной человеком искусственной среде – изобразительном искусстве, дизайне, архитектуре. Задача дизайнера, архитектора, художника (как любого творческого человека), внимательно изучив Гармонию в природе, создавать созвучные ей, но в то же время индивидуальные и неповторимые произведения, которые так же украшали бы этот мир.

Но прежде чем создавать эти произведения, необходимо проанализировать цветовые гармонии в окружающем мире, узнать, что собой представляет цвет как физическое природное явление, каковы его свойства и закономерности восприятия, как применяли его ещё в древние времена и как можно использовать этот потенциал в различных областях деятельности современного человека. Всё это как раз и изучает наука о цвете – КОЛОРИСТИКА.

ГЛАВА I

Научные
основы
цветоведения

«Цвет – это музыка, рождённая светом».
И. В. Гёте

Основная составляющая колористики – цветоведение. Цветоведение – это наука о природе цвета, его основных свойствах и характеристиках, а также закономерностях восприятия.

Что такое свет и цвет? Как они взаимосвязаны? Почему мы видим мир цветным? Какие цветосочетания более благоприятны глазу? Почему один и тот же цвет по-разному воспринимается людьми? Ответы на эти и многие другие вопросы пытались искать со времён античности, а может быть ещё и раньше. Попробуем ответить на эти вопросы, опираясь на современные научные положения цветоведения, которые базируются на многочисленных исследованиях различных наук предшествующих веков.

ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕНИЯ О СВЕТЕ И ЦВЕТЕ

Начиная с древних времен предлагаемые различными исследователями ответы на вопрос: «Какова природа света и цвета?» долго были очень противоречивы и не базировались на научной основе. И только в XVII веке английский ученый Исаак Ньютон поставил цветоведение на фундамент физического эксперимента с математической обработкой результатов, показав сложную взаимосвязь света и цвета.

Природа света и цвета

В 1666 году, во время Великой чумы, когда Кембриджский университет был закрыт, И. Ньютону пришлось заниматься научными опытами дома, в частности, это были опыты по изучению природы света. Затемнив окно и оставив в нём небольшое отверстие, Ньютон расположил перед солнечным лучом, проникающим сквозь это отверстие, стеклянную призму (объёмное тело, имеющее в основании треугольник). Белый луч света, пройдя через призму, превратился в последовательный ряд цветов, которые отобразились на расположенном позади призмы экране (рис. 1). Ньютон выделил в этом ряду семь цветов – **красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый**. (Наверное, все бывшие прилежные ученики помнят из школьного курса физики такую фразу: «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан».)

Далее, расположив за первой призмой ещё одну, Ньютон «собрал» разноцветный разложенный луч опять в пучок белого света, который отразился «солнечным зайчиком» на экране.

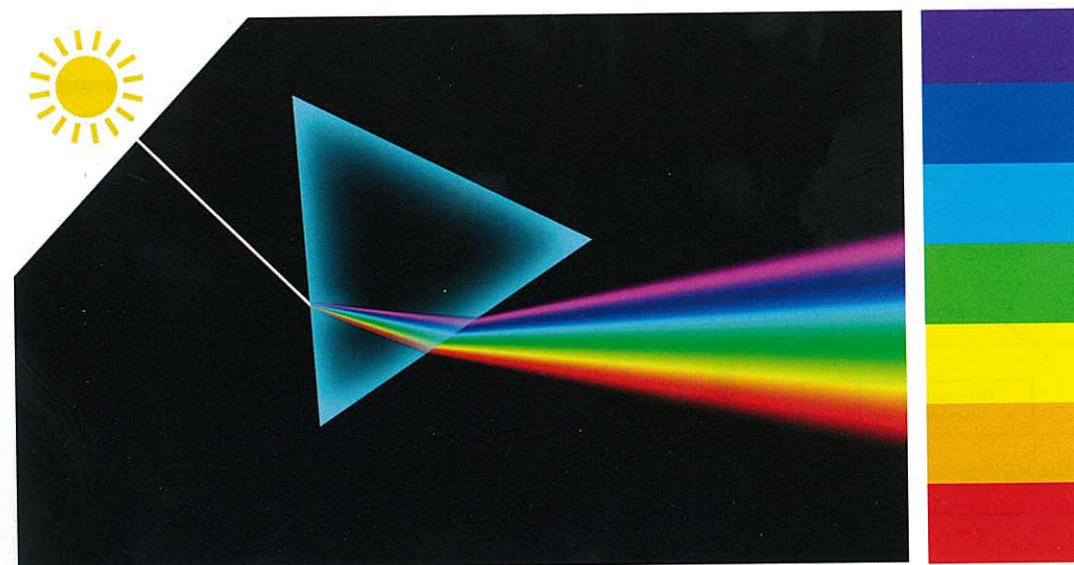

Рис. 1

Семицветная полоска разложенного луча света называется спектром. Такой же спектр представляет собой радуга. Солнечный свет проходит сквозь многочисленные капли воды, которые играют роль естественных призм, дробящих свет на разные цвета. То есть призма, дождевые капли своей формой преломляют белый луч света, преобразуя его в цветную спектральную полосу.

Так, благодаря злой иронии судьбы – Великой чуме XVII века, давшей возможность Ньютону отвлечься от насущных университетских дел и заняться давно интересующей его проблемой цвета, человечество приблизилось к научному определению природы цвета. Именно, приблизилось, так как это потрясающе красивое природное явление вызывало многочисленные споры учёных на протяжении последующих веков и до сих пор преподносит новые и новые загадки.

Очень часто в литературе о цвете встречается такое выражение: «Ньютон доказал, что белый луч света состоит из семи цветных лучей». Это не точная формулировка. Сам Ньютон в своё время уточнял: «По существу же лучи не являются цветными; в них нет ничего, кроме определённой способности и предрасположения вызывать ощущения того или иного цвета. Цвет лучей – это их предрасположение тем или иным способом воздействовать на органы чувств, а их ощущение принимает форму цветов».

Сведения об окружающих предметах мы получаем через ощущения: о теплоте мы судим по осязанию, о сладости – по вкусовым ощущениям, о цвете предмета – по зрительным ощущениям. Более 90% всей информации человек получает через зрительные ощущения. Не напрасно говорят: «Лучше один раз увидеть, чем десять раз услышать».

Современная наука определяет цвет как **ощущение, возникающее в органе зрения человека при воздействии на него света.**

Если мы выключим ночью в помещении свет, то сможем воспринимать свойства предметов, находящихся там, только посредством осязания. Цвет этих предметов мы определить не сможем. («В темноте все кошки серы».) Следовательно, без света у предметов нет цвета. Цвет не является постоянным свойством (качеством) предмета.

Рассмотрим природу света. В своё время Ньютон доказал опытным путём, что **свет – это видимая человеческим глазом область электромагнитных излучений (электромагнитная энергия).** От главного источника света нашей Солнечной системы – Солнца – исходит несколько видов электромагнитных излучений (инфракрасные, ультрафиолетовые и видимые волны). Кроме этих световых излучений во Вселенной есть ещё и другие: радиоволны, рентгеновские излучения... Видимая часть электромагнитных излучений – и есть тот белый свет, которому мы обязаны цветами (рис. 2).

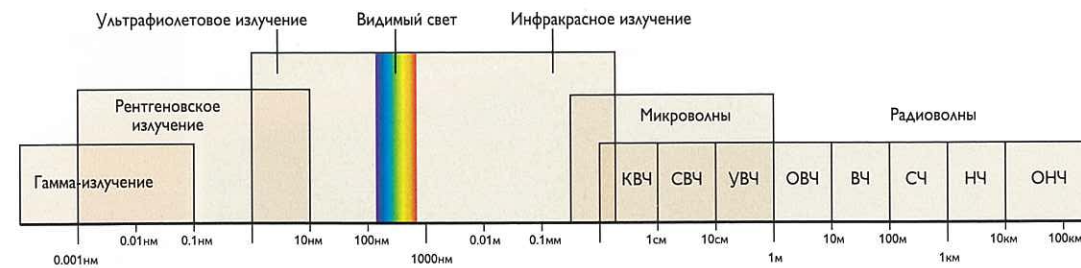

Рис. 2

Свет принадлежит к сложнейшим явлениям природы. Как уже говорилось, на протяжении многих веков исследователи, начиная с Древней Греции, спорили о том, чем является свет и как он распространяется. И в наши дни это явление не до конца исследовано учёными. В XVII веке Ньютон и другие учёные полагали, что свет состоит из быстро движущихся частиц, которые назвали «корпускулами». Датский учёный Х. Гюйгенс утверждал, что свет состоит из волн. В 1801 году английский учёный Т. Юнг поставил ряд опытов с дифракцией света. Это явление состоит в том, что при прохождении через узкую щель свет слегка рассеивается, а не распространяется по прямой линии. Юнг объяснил дифракцию распространением света в форме волн. И в 60-х годах XIX века шотландский учёный Максвелл высказал предположение, что электромагнитная энергия, включая световую, распространяется волнами. Однако к началу XX века немецкий учёный М. Планк доказал, что энергия излучения может существовать лишь в виде крошечных ступков – квантов. За свою квантовую теорию Планк в 1918 году получил Нобелевскую премию. Квант светового излучения – это частица, называемая фотоном. Нобелевские премии просто так не присуждают. Значит, прав был Ньютон, говоря, что свет – это частицы, а Гюйгенс – ошибался? Вовсе нет! Они оба в какой-то мере правы. Современная наука доказывает двойственность природы света. Так, если на пути света поставить экран с небольшим отверстием, свет ведёт себя подобно океанской волне, способной пройти через любое отверстие. И свет и волна, пройдя сквозь любое отверстие, распространяются затем кругами. С другой стороны, если потоки света падают на поверхность какого-либо металла (процесс поглощения света), то они ведут себя как поток частиц (фотоны), бомбардирующих эту поверхность. Свет выбивает из металла электроны точно так же, как мелкая дробь, ударяясь о бумагу, вырывает из неё клочки. Таким образом, **иногда свет ведёт себя как волны, иногда – как частицы.**

Итак, на сегодняшний день это – официальная научная версия физической природы света. («Поживём, – увидим» или услышим, что учёные скажут через некоторое время).

Световые волны

Под **волной** понимают имеющую **поступательное движение часть колебания.** Расстояние между гребнями волн называется **длиной волны**, обозначается λ , измеряется в нанометрах (нм), (рис. 3). Один нанометр равен одной миллионной доли миллиметра (1 нм = 0.0000001 мм). Различные по длине световые волны по-разному преломляются и вызывают различные цветовые ощущения.

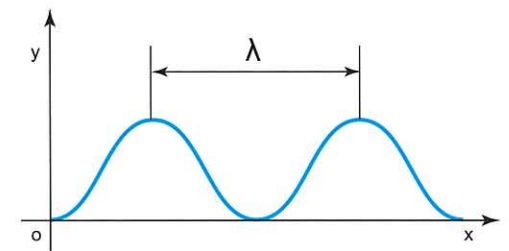

Рис. 3

Путем разложения света получают спектр (как в опыте Ньютона). Различным цветам спектра соответствуют волны различной длины. Так у красного цвета длина волны равна 760 нм, а у фиолетового цвета – 380 нм (рис. 4). Число колебаний в секунду называется **частотой** и измеряется в герцах (Гц). У синего и фиолетового цветов она больше, чем у красного и оранжевого.

Рис. 4

Воздействующий на глаз световой поток может быть монохроматическим (состоящим из волн одной или приблизительно одной длины), или сложным (состоящим из волн различной длины). Монохроматический поток соответствует спектральным цветам. Огромное же большинство цветов, которые мы видим вокруг себя, вызывается действием на глаз сложного светового потока.

Изменение света

Сам по себе белый свет невидим глазу, пока он не падает на какой-либо предмет и не отражается от него. Но почему же, предметы, которые мы рассматриваем при одном и том же свете имеют разный цвет?

Когда свет достигает поверхности какого-либо тела, в зависимости от молекулярной структуры и пигментации этого тела, часть света отражается от этой поверхности, часть же, преломляясь, входит внутрь тела. Из этой второй части некоторое количество света внутри тела поглощается, то есть переходит в другие виды энергии (обычно, в тепловую), остаток же пропускается телом насквозь и, достигнув противоположной поверхности, продолжает распространяться дальше (рис. 5)

Итак, световой поток, достигая поверхности тела, разделяется на три части: отражённую, пропущенную и поглощённую. Отражённые лучи, попадая в глаз человека, вызывают ощущение цвета. Тела могут быть прозрачными и непрозрачными. Отражение, поглощение, прохождение – могут быть лишь при освещении прозрачных предметов.

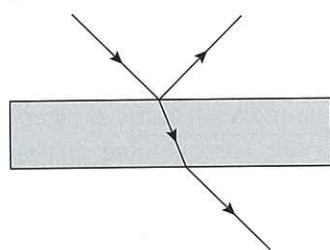

Рис. 5

Определённый цвет предмета фиксируется глазом после взаимодействия света с этим предметом в зависимости от длины волны отражённого цвета. Так белый лист выглядит белым, потому что он отражает все цвета. Зелёный предмет отражает преимущественно зелёные лучи, синий предмет – синие лучи. Если же предмет поглощает весь упавший на него свет, то он воспринимается как чёрный. Воздушная среда задерживает и рассеивает часть фиолетовых, синих, голубых лучей, почти без помех пропуская остальные. Отсюда результат – синее небо над нашей головой. Утренние и вечерние зори окрашены в тёплые тона, так как солнечный свет, пробиваясь сквозь более толстый слой атмосферы, теряет много холодных лучей. И снег на вершинах гор, освещённых солнцем, кажется розоватым, благодаря тому, что яркий свет, отражённый белой поверхностью, по пути к нам лишается также части коротковолновых (холодных) лучей.

Существует два основных типа отражения – зеркальное и диффузное. При зеркальном отражении луч, упавший на поверхность, отражается только в одном направлении, притом так, что угол падения равен углу отражения.

При чисто диффузном отражении, луч, упавший на поверхность, отражается во всех возможных направлениях (рис. 6).

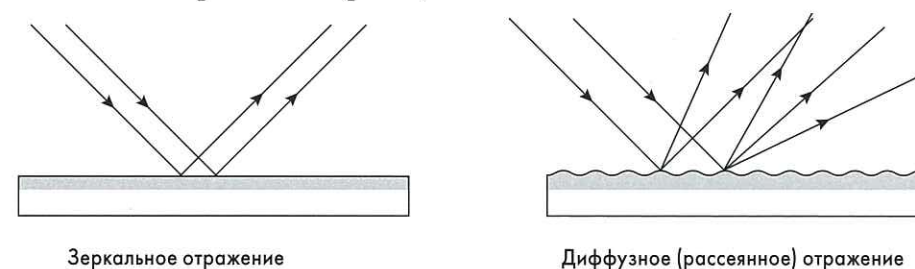

Рис. 6. Типы отражения света

Поверхности, с которыми мы имеем дело, отражают свет частично зеркально, частично диффузно. Для блестящих, глянцевых поверхностей более характерно зеркальное отражение. Мы можем увидеть отражённый источник света на них. А для матовых, шероховатых поверхностей характерно диффузное отражение, которое не даёт чёткого отображения источника света.

Источники света: естественные и искусственные

На восприятие света влияет также и то, какой источник света используется. От его спектрального состава (цветовой температуры) зависит цвет видимой нами поверхности.

Естественные источники света. Наш основной источник света – Солнце. Это источник теплового излучения. Температура на его поверхности составляет около 6000 С°. Образующаяся в его недрах энергия в виде света и теплового излучения является очень важной для поддержания жизни на Земле. Спектральный состав солнечного света делает возможным отчётливо различать всевозможные оттенки цветов. Для всех рабочих процессов солнечный дневной свет гарантирует лучшие условия видимости. Луна и планеты не имеют собственного свечения, они отражают часть солнечного света. Звезды излучают свет. Но из-за громадного удаления от Земли как источники света они не имеют значения. Так же как не имеет практического значения для человека свет, генерируемый некоторыми живыми организмами: жучками – светлячками, глубоководными рыбами, грибами, бактериями.

Искусственные источники света. Основные искусственные источники света – это лампы (накаливания, люминесцентные, галогенные), лазеры и др.

Лампы накаливания являются температурными излучателями, окраска их света зависит от температуры накаливания вольфрамовой нити. При нормальном напряжении нить накаляется до жёлтого цвета. Поэтому все предметы, рассматриваемые

при лампе накаливания, приобретают тёплый желтоватый оттенок. В люминесцентных лампах возбуждается свечение паров ртути, которые испускают преимущественно ультрафиолетовый свет, а также часть коротковолнового видимого света (фиолетовый, синий, зелёный). Из-за малого теплового излучения этот свет называют холодным.

Галогенные лампы – новейшее поколение светильников. Внутри крохотных колб находится та же вольфрамовая нить, но не в вакууме, а в парах галогенов. Световой поток галогенных ламп выше, чем у обычных ламп накаливания, а спектр излучения делает свет искристым, мягким и радостным. Соответственно, цвета предметов в этом освещении становятся сочнее и ярче.

Одним из наиболее разнообразных полезных искусственных источников света является лазер. В лазерной трубке под воздействием электричества из атомов высвобождаются фотоны. Они вылетают из трубки в виде узкого луча света или в какой-либо другой форме электромагнитного излучения в зависимости от вещества, используемого для получения фотонов. (Эти сведения, как в целом вся информация данной главы – прекрасная возможность для читателя доучить (или дочитать) всё то, что он не доучил в школе из-за, естественно, «не очень хороших» учителей.)

Ахроматические и хроматические цвета

Все цвета делятся на хроматические и ахроматические. **К хроматическим цветам относятся все «цветные» цвета** – спектральные и их смеси. **К ахроматическим – белый, чёрный, серый.** Жёлто-серый, чёрный с синевой не являются строго ахроматическими. Хроматические цвета отличаются друг от друга цветовым тоном, светлотой и насыщенностью. (Подробнее об этом поговорим чуть позднее.) Ахроматические цвета отличаются друг от друга только светлотой.

На простом примере легко убедиться, как отличаются друг от друга ахроматические цвета по светлоте. Если сравнить между собой белый цвет бумаги, гипса и белил, то окажется, что одни из них светлее, чем другие. Чёрные цвета также не одинаковы. Например, чёрный бархат темнее чёрного сукна, а чёрное сукно темнее чёрного ситца. Образец «самого-самого» чёрного цвета находится в одном из музеев Лондона, где собраны эталоны мер: метра, килограмма... Он представляет собой чёрный ящик, который снаружи и внутри обит черным бархатом. На одной из его стенок находится маленькое отверстие, в которое и надо смотреть, чтобы увидеть эталон чёрного цвета.

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕНИЯ О ЦВЕТЕ

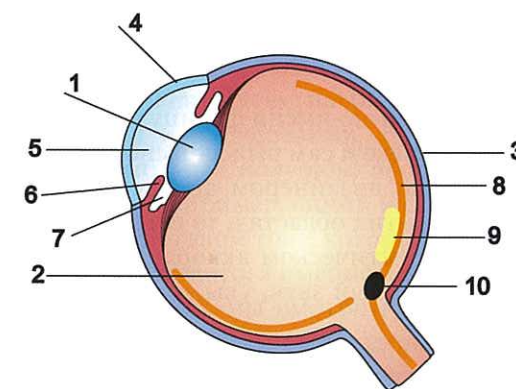
Как мы уже выяснили, причиной возникновения ощущения цвета являются объективно существующие физические различия в излучениях. А то, что мы различаем эти излучения и видим их разными по цвету, обусловлено устройством глаза человека, то есть - физиологией зрения.

Устройство глаза

Человеческий глаз по своему устройству очень напоминает фотоаппарат с диафрагмой, объективом и камерой. Глаз состоит из нескольких оболочек, окружающих внутреннее пространство. Это пространство выполняет как бы роль камеры фотоаппарата. Оно заполнено прозрачным студенистым веществом – стекловидным телом. Первая непрозрачная оболочка снаружи - белковая оболочка (глазной белок). Середина передней части белковой оболочки прозрачна и выступает вперёд – роговая оболочка. Следующая оболочка – сосудистая. Та её часть, что видна через прозрачную роговую оболочку – радужная оболочка.

В середине радужной оболочки находится своеобразная диафрагма – зрачок. Он увеличивается или уменьшается, пропуская при этом большее или меньшее количество света в глаз.

Последняя оболочка, выстилающая внутреннее пространство глаза – сетчатка. Она является, возможно, самой важной частью глаза. В ней находятся мельчайшие окончания волокон зрительного нерва. Светочувствительные зрительные клетки – палочки и колбочки, расположены очень близко друг от друга. В среднем в глазу находится 130 млн. палочек и 7 млн. колбочек. Колбочки расположены в основном в центре, а палочки – по периферии сетчатки. Зрение, которое осуществляется в основном при помощи палочек, называется сумеречным зрением. При нём мы не различаем достаточно чётко хроматические цвета, зато хорошо видим оттенки ахроматических цветов. Зрение, при котором работают колбочки, называется дневным. Дневное зрение позволяет видеть все цвета.

Схематическое изображение глаза в разрезе:

- 1 - хрусталик;
- 2 - стекловидное тело;
- 3 - белковая оболочка;
- 4 - роговая оболочка;
- 5 - передняя камера;
- 6 - радужная оболочка;
- 7 - зрачок;
- 8 - сетчатка глаза;
- 9 - центральный участок глаза: желтое пятно с цветоразличающими колбочками;
- 10 - слепое пятно: выход нервных волокон из сетчатки.

Рис. 7

В центре сетчатки расположено жёлтое пятно, плотно покрытое только одними колбочками. Это место наиболее отчётливого цветового зрения. Именно поэтому наиболее резко и с наибольшими цветовыми контрастами мы видим детали, на которые внимательно смотрим.

Следует сказать ещё об одном свойстве нашего глаза. Глаз непрерывно движется. Эти колебания очень быстрые и небольшие по величине, поэтому мы их не замечаем. Но они играют очень важную роль в зрительном восприятии. Благодаря им на одни и те же места сетчатки попадают изображения рядом расположенных мелких деталей. Мы видим различные цвета потому, что происходит изменение излучений. Глаз суммирует эти кратковременные изменения излучений, попадающих на одни и те же участки сетчатки. Поэтому мы, например, не различаем в цветной отпечатанной картинке цвета мелких разноокрашенных растровых элементов. А видим единый «суммарный» их цвет.

В процессе зрительного восприятия участвуют: глаз, зрительный нерв и зрительный центр головного мозга. Световые раздражения, падающие на рецептор, заложенный в сетчатке, превращаются в нервные импульсы, которые по зрительным нервам, идущим от сетчатки глаза, доходят до зрительного центра головного мозга, где воспринимаются в виде зрительных ощущений. Однако не все люди одинаково видят, различают все цвета.

Явление дальтонизма

Существует гипотеза, что зрение древнейшего человека было ахроматическим. Затем в процессе биологической эволюции цветоощущающий аппарат раздвоился на жёлтый (светлый) и синий (тёмный). Затем жёлтый, в свою очередь – на красный и зелёный. Вполне может быть, что современные случаи цветовой слепоты можно рассматривать как проявление атавизма – возврата к анатомическим и физиологическим свойствам наших предков. Различают три вида цветовой слепоты: к красному (протанопия), к зелёному (деутераноопия) и к синему (тританопия). Тританопия встречается реже и носит патологический характер. А вот два первых случая – физиологические, врождённые. Они присутствуют в основном, у мужчин (8% всех мужчин обладает цветовой слепотой). В этом плане женщинам повезло больше – они являются часто только лишь передатчиками цветовой слепоты своим сыновьям – сами же прекрасно различают разнообразнейшие оттенки цвета. Поэтому, именно о женщинах говорят, что «у них врождённое чувство цвета».

Цветовую слепоту часто называют «дальтонизмом» по имени французского учёного Д. Дальтона, который изучал это явление в XIX веке и сам был «красно слепым».

Может ли дальтоник стать хорошим художником, дизайнером, архитектором? Конечно же, может. Но стать хорошим колористом в этих областях, то есть профессионалом, чувствующим «фальшивый» цвет в колористическом аккорде, как высококлассный профессионал-музыкант слышит фальшивый звук, увы, к сожалению, не сможет.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦВЕТА

Какого цвета трава или небо в ясный летний день? Какого цвета апельсин или лимон? Наверное, на эти вопросы любой человек с раннего детства ответит, недолго думая. А вот вопрос: «Что это за цвет – «увядшей розы» или «маренго»? – заставит многих задуматься, прежде чем ответить. Хотя это один из распространённых любимых цветов в дизайне одежды. Требуется также хороший среднеобразовательный уровень, а ещё лучше – художественная специальная подготовка, чтобы отличить цвет «Помпея» от цвета «Сиракузы» или цвет «Куинджи» от «Ван-Дейк». Ну, а на вопрос: «Какого цвета «бедро испуганной нимфы» или «песня жаворонка»? – уж точно ответят лишь авторы этих названий. Но названия этих цветов и им подобные уже не раз звучали с парижских подиумов высокой моды и, наверное, многим непарижанам хотелось бы из любопытства узнать, а может быть, и пошить себе что-нибудь в цвете «нимфы». К сожалению, ни цветная печать журналов, ни трансляция по телевидению не смогут передать подлинный цвет. И тогда на помощь приходят **основные цветовые характеристики**, по которым можно подобрать любой цвет. Правда, простые швеи не очень-то ими пользуются, а вот профессиональные модельеры, текстильщики, дизайнеры, а также военные и криминалисты, изготовители красок и приборов точных измерений без них не могут обойтись.

Цветовой тон, светлота и насыщенность – субъективные основные характеристики цвета. Субъективными их называют потому, что используются для описания зрительных ощущений, в отличие от объективных, определяемых при помощи приборов.

Цветовой тон – основная характеристика хроматических цветов, определяется по сходству данного цвета с одним из цветов спектра. Цветовой тон обозначает собственные цветовые ощущения человека – красный, жёлтый, жёлто-красный, и каждое из этих ощущений порождается излучением определённой длины волны (λ). Так, например, красный цветовой тон соответствует длине волны – 760 нм, а синезелёный – 493 нм. Когда мы смотрим на красную розу и жёлтый одуванчик, то видим, что они различаются по цветовому тону – красный и жёлтый.

У ахроматических цветов цветового тона нет. «Цветовой тон» в цветоведении и «тон» в живописи – разные понятия. Тон цвета или тональность художники изменяют при помощи белой краски, которая уменьшает интенсивность цвета, увеличивая его светлоту. Или путём наложения слоёв краски один на другой. Понятие «тон» используется и в рисовании. В изобразительном искусстве применяются также такие термины, как **полутон, подтон, оттенок**. Полутон – это более тёмный или светлый тон. Например, синий и светло-синий. Подтон – это примесь другого цвета в основном цветовом тоне, который и создаёт оттенок. Например, пурпурный цвет – это оттенок красного, а именно – красный цвет с синим подтоном.

Светлота. Когда мы смотрим на два зелёных листка на одной ветке дерева, то видим, что они могут быть одинаковы по цветовому тону, но один может быть светлее (освещён солнцем), а другой – темнее (в тени). В этих случаях говорят, что цвета различаются по светлоте.

Светлота – характеристика цветов, определяющая близость хроматических и ахроматических цветов к белому. Оценивается коэффициентом отражения (ρ), измеряется в процентах или нитами (нт). В шкале светлот самый светлый – белый цвет. Самый тёмный – чёрный, между ними – градации чисто серых. Среди спектральных цветов самый светлый – жёлтый, самый тёмный – фиолетовый.

Светлота характеризуется степенью яркости прямого или отражённого излучения, но в то же время ощущение светлоты не пропорционально **яркости**. Можно сказать, что яркость является физической основой светлоты. Очень часто в цветоведческой литературе путают эти понятия.

Яркость (мощность излучения) – понятие объективное, так как она зависит от количества света, попадающего в глаз наблюдателя от объекта излучающего, пропускающего сквозь себя или отражающего свет. В обиходе различие между яркостью и светлотой обычно не замечается, и оба понятия рассматриваются почти как эквивалентные. Однако можно заметить некоторое различие в употреблении этих терминов, которое отражает и различие обеих характеристик. Как правило, слово «яркость» употребляют для характеристики особенно светлых поверхностей, сильно освещённых и отражающих большое количество света. Так, например, освещённый солнцем снег – яркая поверхность, а белая стена комнаты – светлая. Термин «яркость» преимущественно используется для оценки источников света. Наконец, этот термин нередко используют для характеристики цвета, имея в виду такие качества последнего, как насыщенность или чистота.

Насыщенность. Если мы сравним два прозрачных стакана, в один из которых налит апельсиновый сок, а в другой – слегка подкрашенная оранжевым красителем вода, то мы заметим разницу оранжевого цвета по насыщенности. (Да и по вкусу эти напитки тоже очень отличаются).

Насыщенность – характеристика цветов, которая определяется содержанием чистого хроматического цвета в смешанном (P), выражаемая в долях единицы. Чистые хроматические цвета – это спектральные цвета. Их чистота принимается за единицу. Чем меньше насыщенность хроматического цвета, тем ближе он к ахроматическим цветам, и тем легче найти соответствующий ему по светлоте ахроматический цвет. Поэтому иногда в цветоведческой литературе встречается определение насыщенности как «степени отличия данного хроматического цвета от одинакового с ним по светлоте серого цвета». Сочетание цветового тона и насыщенности называют **цветностью**.

Таким образом, все хроматические цвета оцениваются параметрами, численное определение которых позволяет характеризовать все возможные сочетания цветовых излучений.

То есть, в любой точке мира можно практически со стопроцентной точностью определить, каков же это цвет, любимый парижскими дизайнерами – «цвет бедра испуганной нимфы». (Если они, конечно, любезно сообщат миру цветовые параметры – основные характеристики этого цвета.)

СИСТЕМАТИКА ЦВЕТОВ И ИХ ИЗМЕРЕНИЕ

Потребность в систематизации цветов возникла давно. Это было необходимо как учёным, изучающим цвет, так и практикам, применяющим цвет в различных областях: изобразительном искусстве, медицине, минералогии и т.д.

Первая попытка привести все цвета в какую-либо систему – расположить в определенном порядке, выделить основные и производные и т.д. – была предпринята в XVII веке «лучшим колористом всех времён и народов» – И.Ньютоном. Как помните, он разложил при помощи призмы белый луч света и получил **спектр – разноцветную полосу, состоящую из красного, оранжевого, жёлтого, зелёного, голубого, синего и фиолетового цветов**. Часто в обиходе под голубым цветом понимают разбеленный синий. Но в более точном смысле спектральный голубой цвет – это переход от зелёного к синему, что-то типа бирюзы, морской волны.

Данный спектр послужил основой для первой систематики цветов в виде **спектрального круга**. То есть Ньютон соединил концы спектра в круг, добавив между красным цветом и фиолетовым пурпурный для плавности перехода. (Всего-то навсего!?) И вот уже четыре столетия **данный цветовой круг признается всеми как первооснова и СИМВОЛ ГАРМОНИИ** (рис. 8)

Рис. 8

Гармоничность цветового круга обусловлена не только последовательным расположением цветов в порядке природного спектра (хотя это и главное условие), но и возможностью объяснить многие закономерности цветовых явлений. Так, например, белый круг, расположенный в центре цветного круга, говорит о том, что белый цвет при разложении даёт весь этот спектр, и что, при оптическом смешении всех этих цветов (цветных лучей) получается тот же белый цвет. При смешении тех же цветов в виде пигментов (красок) мы получим серый или чёрный цвет.

Красный, синий, зелёный – цвета, оптическое смешение которых, также даёт белый цвет. Это доказал английский учёный

Т. Юнг в XIX веке. Он взял три лампы и спроецировал лучики света через фильтры этих трёх цветов, сфокусировав их на одной точке. Зелёный, красный и синий лучи соединились в один белый луч. То есть Юнг воссоздал свет.

Но в жизни получить спектральные цвета очень тяжело. Мы пользуемся пигментами – цветными красителями, а их смешивание даёт другой эффект (благодаря субтрактивному явлению). Поэтому, говоря об **основных (первичных) цветах, из которых получают все остальные, подразумевают такие цвета, как - красный, синий, жёлтый (рис. 9).**

Составные цвета (вторичные) – оранжевый, зелёный, фиолетовый - **получаются составлением первичных.**

Смешанные цвета – все остальные, получаемые смешением цветов друг с другом или с ахроматическими цветами. Например, коричневый, розовый, бирюзовый.

Можно выделить также группы **тёплых и холодных цветов.** Тёплые – красный, оранжевый, жёлтый. Холодные – синий, фиолетовый. Зелёный может относиться и к той и другой группе, так как в зависимости от количества в нём жёлтого или синего цвета он может быть тёплым или холодным (зелёно-жёлтый цвет весенней листвы и зелёно-синий цвет морской волны). Художники выделяют также в смешанных цветах группу **нейтральных цветов** – оттенки чёрного, серого и белого, а также цвета, получаемые смешением цветов противоположно расположенных в спектральном круге. Эти цвета также ещё называют натуральными или естественными, так как они передают цветовую гамму природы – беж, охра, коричневый, хаки и др.

Кроме спектрального круга Ньютона существуют и другие цветовые круги, в которых различное количество цветов, но неизменным остается спектральная последовательность цветов (рис. 11). Немецкий поэт И. Гёте (XVIII в.), изучая цвет, рьяно критиковал взгляды Ньютона на цвет. Но тем не менее, как умнейший человек, также согласился с цветовой системой в виде круга. Только количество цветов, в предложенном им круге, меньше – жёлтый, оранжевый, красный, фиолетовый, синий, зелёный (рис. 11а). По кругу Гёте определяются контрастные цвета, – они находятся друг против друга. Опираясь именно, на этот круг, Гёте объяснял природу гармоничных цветосочетаний. В главе «Закономерности цветовой композиции» мы будем подробнее рассматривать виды и принципы построения гармоний на основе цветовых кругов. В качестве спектральной системы Гёте также предложил треугольник. Три основных цвета располагаются в вершинах треугольника, между ними – производные цвета, получаемые путём смешения крайних (рис. 10) В цветовых кругах Ньютона и Гёте, систематизировались лишь спектральные цвета. А так как, каждый цвет может из-

Рис. 9

меняться по светлоте и насыщенности, то необходимо было создание такой модели, которая бы учитывала все изменения цветов по этим параметрам. В настоящее время существует уже множество таких моделей – систем. Основная идея, на которой они базируются, – это идея трёхмерности цвета и «цветового тела».

Впервые объёмная система была предложена в XVIII веке немецким учёным И.Ламбертом. В 1772 году им была предложена систематизация цветов в виде пирамиды, приблизительно отображающей изменения цвета также по светлоте и насыщенности.

В 1810 году немецкий живописец Ф.О.Рунге предложил цветовую модель в виде шара. По экватору шара располагались оптимально насыщенные цвета спектра, к по-

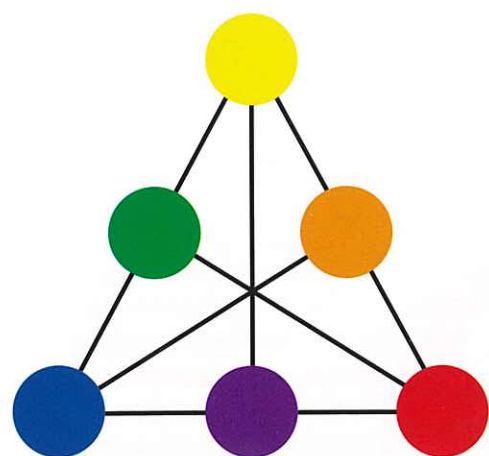

Рис. 10. Треугольник Гёте

люсу по меридианам - цвета, изменяющиеся по светлоте. Белый и чёрный цвета находились в полюсах шара. Данная трёхмерная модель систематики цветов Рунге послужила основой для всех последующих моделей (рис. 12а).

Так, в XIX веке были составлены и усовершенствованы системы цвета, учитывающие классификацию цветов в трёхмерном пространстве - системы Оствальда и Манселла. В обеих системах были приняты три основные характеристики цвета: насыщенность, светлота, и цветовой тон. Обе они обладают не только возможностью точной характеристики любого цвета, но и общих рекомендаций по составлению цветовых гармоний.

В.Ф.Оствальд стремился создать единую и легко обозримую классификацию цветов, удобную в практическом применении. В его системе спектральные цвета, расположенные по кругу, разделены на восемь основных, каждый из которых имеет три части. В основу построения своего круга Оствальд положил дополнительные цвета, расположив их на противоположных концах диаметров (рис. 12б).

«Атлас цветовой системы Манселла» был издан в 1915 году. Г.Манселл, как и В.Ф.Оствальд, принял три основные характеристики цвета. Цвета расположены в трёхмерном пространственном теле. На вертикальной оси он располагает: сверху белый тон, снизу - чёрный, расстояние между ними делит на девять отрезков. Таким образом, вертикальная ось представляет собой особую хроматическую шкалу. Каждый цвет во всех его оттенках дан на вертикальных плоскостях тела, расположенных по радиусам. От вертикальной оси по радиусу размещены все тона данной длины волны и одинаковой светлоты - от наименее насыщенного до наиболее насыщенного.

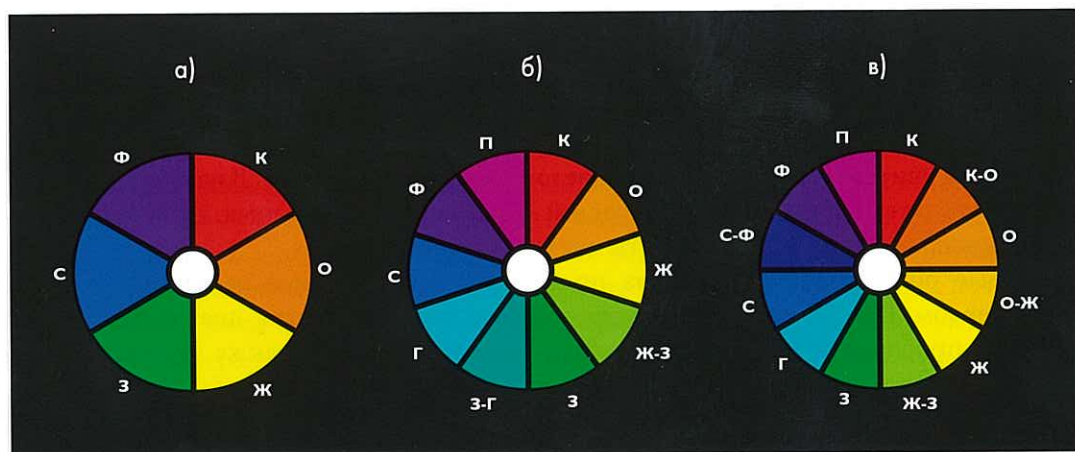

Рис. 11.

Таким образом, насыщенность и интенсивность цвета определяется его расстоянием от вертикальной оси, а светлота - положением на горизонтали относительно вертикальной оси. Цветовой тон определяется местом в круге на горизонтальной плоскости, и каждый цвет имеет свой номер (рис. 12в).

Несмотря на высокую чувствительность глаза к цветовым различиям, он не способен без дополнительных физических инструментов дать точную количественную оценку основным параметрам цветных образцов. Здесь приходит на помощь наука об измерении и количественном выражении цвета - колориметрия. Существует множество современных колориметрических приборов, выпускаемых фирмами Японии, Германии, Швеции США. Это визуальные и фотоэлектрические колориметры, объективные компараторы цвета, спектрофотометры и др. Все они - необходимые помощники во многих областях человеческой деятельности: в космической промышленности и военном деле, в геологии и строительстве, в производстве и торговле, в полиграфическом и других видах дизайна...

Человеческий глаз различает 13 тысяч оттенков цвета при помощи приборов и около 200 цветовых тонов без каких-либо приборов. Сегодня, когда постоянно расширяется ассортимент красящих средств, особенно нужна чёткая система, которая дисциплинировала бы это изобилие цветов.

Существует несколько современных цветовых систем - МКО (CIE), TGL, NCS, RGB, CMYK, YIQ, HLS и др. Основной элемент каждой из них - атлас цветов. Это важнейший инструмент, вносящий порядок в изготовление красящих составов. Некоторые атласы воспроизводят более 2000 оттенков, полученных различным смешиванием между собой основных наиболее чистых хроматических пигментов, а также с чёрным и белым. Сопоставляя принятый образец с соответствующими образцами таблиц атласа, точно определяют наименование цвета (λ , ρ , P) и другие показатели. В результате добиваются точной рецептуры приготовления красящих составов.

Существуют также различные Колерные книжки, Каталоги, Опорные шкалы цветов, Цветовые веера, Цветовые библии (библиотеки), которые помогают выбирать необходимый цвет и создавать гармоничные цветовые сочетания для различных областей деятельности человека..

Рис. 12.

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ЦВЕТА

Восприятие цвета – сложный процесс, обусловленный физическими, физиологическими и психологическими стимулами.

Современная наука выделяет в цветовом зрении два качественных уровня - ощущение цвета и восприятие цвета.

Ощущение воспринимается как простейший психический акт (свойственный и некоторым видам животных), непосредственно обусловленный физиологией зрения. А **восприятие** – это более сложный процесс, связанный с рядом закономерностей психологического порядка и условиями наблюдения.

С точки зрения психологии зрительного восприятия, цвета одного и того качества не всегда одинаковы не только для разных людей, но даже для одного человека. Это вызвано влиянием конкретных особенностей наблюдения.

Трехцветная теория зрения

Многие современные теории цветового зрения базируются на **Трёхкомпонентной теории зрения**, высказанной в XVII веке русским учёным М.Ломоносовым. Эта теория была предложена Ломоносовым в виде гипотезы, а затем уточнена и развита в XVIII веке английским учёным Т.Юнгом и немецким учёным Г.Гельмгольцем.

Зрительные ощущения возникают при изменении интенсивности попадающих на сетчатку красных, синих и зелёных излучений. В сетчатке глаза располагаются три цветовоспринимающих аппарата (нервных центра), в которых светочувствительные элементы глаза - колбочки получают «первичные» нервные возбуждения. Раздражение первого аппарата вызывает ощущение красного цвета, второго – синего и третьего – зелёного.

Свет, характеризующийся волной разной длины, воздействует на каждый из данных аппаратов с разной силой. Так, ощущение белого цвета возникает в том случае, если воспринимаемый цвет действует на все аппараты одновременно.

В своё время Ломоносовым была допущена некоторая ошибка.

Он говорил, что в глазу человека (в отличие от некоторых животных) находятся три цветовоспринимающих аппарата, и они вызывают ощущение трёх цветов – красного, синего и жёлтого.

Ломоносов исходил из рассуждений художника (способностями которого он обладал наряду с другими своими многочисленными талантами), что из этих основных цветов (пигментов) можно составить огромное разнообразие цветов.

Гельмгольц, будучи офтальмологом, препарировал человеческий глаз (что в переводе с медицинского языка означает, увы, разрезал, и изучил) и экспериментально доказал, что **человек воспринимает красные, синие и зелёные излучения** и, именно, **они являются основными цветными лучами, благодаря смешению которых можно увидеть всё богатство природных цветов.**

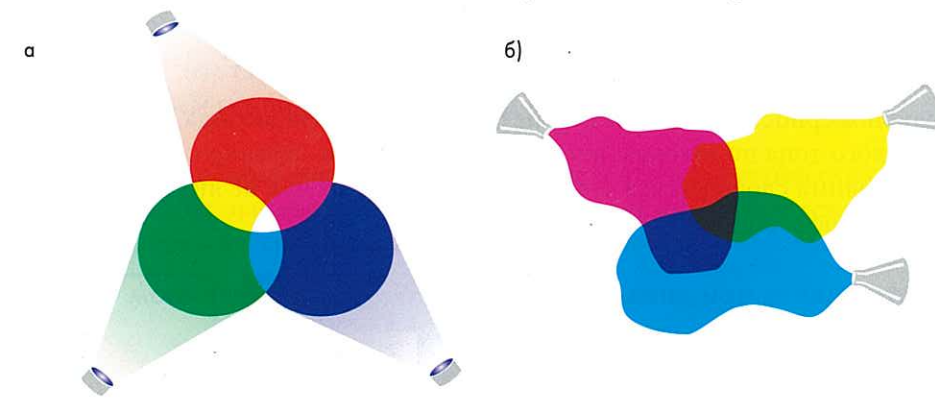
Трехцветная теория зрения позволяет объяснить возникновение ощущений различного цветового тона, светлоты, насыщенности.

Она объясняет и явление дополнительных цветов (которое будет рассмотрено далее).

Смешение цветов

Как мы уже знаем, огромное количество цветов, которые мы видим вокруг себя, вызывается действием на глаз сложного светового потока, состоящего из волн различной длины. Например, когда мы смотрим на голубое небо, то в глаз попадает свет, состоящий почти из всех видимых длин волн, но с преобладанием тех, которые вызывают ощущение голубого цвета. В результате мы воспринимаем один результирующий голубой цвет, но не видим поверхность из разноцветных точек. Этот факт свидетельствует о существовании особой способности глаза видеть при оптическом смешении цветов один результирующий цвет.

Различают два принципиально разных процесса смешения цветов - слагательный (аддитивный) (рис. 13а) и вычитательный (субтрактивный) (рис. 13б).

Виды слагательного смешения: Рис. 13.

1. **Пространственный** – совмещение в одном пространстве различно окрашенных световых лучей. Примером может служить декоративное освещение, цирковое, театральное.
2. **Оптический** – образование суммарного цвета в органе зрения, тогда как в пространстве слагаемые цвета разделены. Например, живопись мелкими точками или штрихами (пуантилистическая, пестроткань).

Наукой выявлены **три основных закона оптического смешения цветов.**

Первый закон - для всякого хроматического цвета имеется другой, **дополнительный** к нему; при смешении (цветных лучей) эти два цвета дают в сумме ахроматический цвет (белый или серый, рис. 14). **Дополнительные цвета** находятся в спектральном круге Ньютона друг против друга (см также круг на рис. 11б). Основные дополнительные пары цветов – это красный и зелёно-голубой, фиолетовый и жёлто-зелёный, оранжевый и голубой, зелёный и пурпурный, жёлтый и синий.

Второй закон – смешиваемые цвета (не дополнительные, лежащие по цветовому кругу ближе друг

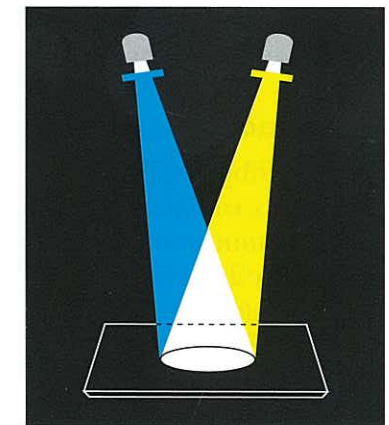

Рис. 14.

к другу, чем дополнительные) вызывают ощущение нового цвета, лежащего между смешиваемыми цветами (красный плюс жёлтый даёт оранжевый). Вторым законом имеет наибольшее практическое значение. Из него вытекает тот факт, что путём смешения трёх основных цветов в различных пропорциях, можно получить практически любой цветовой тон.

Третий закон – одинаковые цвета дают и одинаково выглядящие смеси. Здесь имеются в виду также и те случаи, когда смешиваются цвета одинаковые по цветовому тону, но разные по насыщенности, а также хроматические цвета с ахроматическими.

Восприятие цвета на расстоянии

При увеличении дистанции наблюдения цвета изменяют свои качества. Светлота будет понижаться у белого, жёлтого и повышаться у тёмного. Жёлтые цвета будут оранжеветь, оранжевые – краснеть, фиолетовые – синеть, зелёные – голубеть, голубые – зеленеть, синие – сереть и т.д.

Это – закономерность цветовой перспективы, эффект Берцольда – Брюкке. Изменение цветового тона по законам цветовой перспективы связано с тем, что с увеличением расстояния слой воздуха становится толще, а воздух не является абсолютно прозрачной атмосферой.

Восприятие цвета при дневном, сумеречном и искусственном освещении

Чувствительность глаза к отдельным цветам изменяется в зависимости от освещения. Эту закономерность первым заметил чешский учёный Я. Пуркинье в XIX веке. Она заключается в том, что при изменении уровня освещённости не только понижается чувствительность глаза к различению цветовых тонов, но и происходит смещение этой способности в сторону коротковолновой части спектра. Так при переходе дневного освещения в сумеречное, жёлтые и красные цвета темнеют, а синие и фиолетовые – светлеют. При повышении уровня освещённости фиолетовые – краснеют, голубые – кажутся более тёплыми.

Как уже говорилось, в глазном аппарате человека находятся нервные окончания, называемые колбочками и палочками. Колбочки отвечают за видимость цветов при дневном освещении, палочки – при сумеречном.

Контрасты

При некоторой практической деятельности необходимо учитывать не отдельные цвета, а их комбинации. Поэтому важно знать, как влияют одни цвета на другие при их сочетании, разном количестве, разной насыщенности и т.д.

Возьмём для примера элементарное сопоставление белого и чёрного. Оно может сопровождаться кажущимися изменениями размеров и светлоты, возникновением пространственного эффекта и изменением эмоционального восприятия и т.д. Белый и чёрный – контрастные цвета. Самому явлению контраста (то есть противопоставлению предметов или явлений, резко отличающихся друг от друга по тем или иным качествам или свойствам) и в цветоведении, и в изобразительном искусстве уделя-

ется большое внимание как одному из выразительнейших средств. В цветоведении контрасты подразделяют на два вида – ахроматический (светлотный) и хроматический (цветовой). В каждом из названных контрастов, в свою очередь, различают *одновременный, последовательный, пограничный контрасты*.

Ахроматическим (светлотным) контрастом называется изменение светлоты цвета под действием соседних цветов. Хроматическим (цветовым) контрастом называется изменение цветового тона.

Одновременный контраст

Если взять две серые одинаковые бумажки и положить одну на белый, а другую на чёрный фон, то они покажутся различными: лежащая на белом фоне будет гораздо темнее, чем та, что находится на чёрном фоне. «Чем ночь темнее, тем звезды ярче».

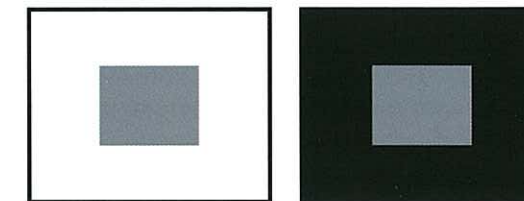

Рис. 15.

Общее правило *одновременного контраста* как для ахроматических цветов, так и для хроматических: **на светлом фоне всякий более тёмный цвет темнеет, на тёмном фоне более светлый – светлеет.**

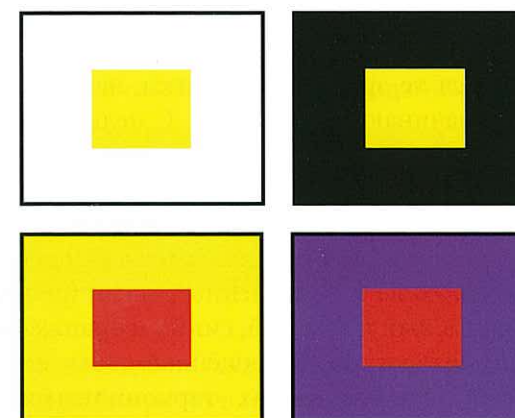

Рис. 16.

Если заменить серые прямоугольники жёлтыми, на чёрном фоне жёлтый цвет будет казаться светлее, на белом – темнее. Если в качестве фонов вместо чёрного и белого взять два хроматических цвета, резко отличных по светлоте – например, тёмно-синий и светло-жёлтый, то на тёмно-синем фоне всякий цвет будет светлеть, на светло-жёлтом – темнеть.

Последовательный контраст

Последовательным контрастом называется возникновение контрастного цвета на некотором поле или при закрытых глазах после смотрения на яркий свет или цветной объект.

Например, если из глубины комнаты смотреть на окно, а затем закрыть глаза, то в зрительном аппарате возникнет образ окна, но цвет и светлота его стекла и оконной рамы будут противоположны цвету и светлоте раздражителя. Стекло (или небо за стеклом) будет тёмным, а оконная рама – светлой. (Попробуйте!) Чем больше света, тем большая нагрузка на сетчатку глаза и, следовательно, более быстрая её утомляемость в тех местах, на которых запечатлевается небо. Когда мы закрываем глаза, эти места

Рис. 17.

сетчатки особенно утомлены, и поэтому в последовательном образе здесь появляется тёмная или обладающая лишь слабым светом зона. Части же сетчатки, на которые попадает изображение тёмного оконного переплета, раздражаются мало, а значит также мало и утомляются. Как

бы плотно не были закрыты глаза, через веки проникает ещё достаточно света, чтобы вызвать раздражение мало утомлённых частей сетчатки и тем самым слабое световое ощущение. Таким образом, при закрытых глазах оконная рама кажется светлее. Это **ахроматический последовательный контраст**.

Если смотреть некоторое время (15 – 20 с) на ярко – красное пятно, а потом перевести взгляд на белую поверхность, то на этой поверхности мы увидим лёгкое, как бы светящееся цветное пятно зеленоватого оттенка. Это явление называется последовательным образом или хроматическим последовательным контрастом.

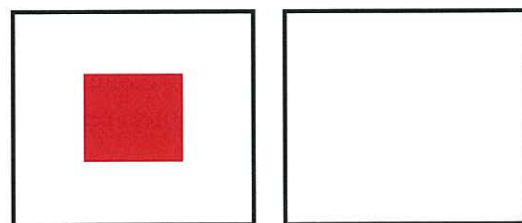

Рис. 18.

Явление цветовых последовательных образов объясняется утомлением подвергавшихся раздражению зрительных клеток. Когда мы видим красный предмет, возбуждаются те зрительные клетки, которые реагируют на красный цвет и, соответственно, начинают утомляться. С целью сохранения для глаза зрительного баланса начинают работать клетки, реагирующие на зелёный цвет, и поэтому создается иллюзия зеленоватого цвета. Последовательный образ, естественно, видится и на фоне другого цвета, но более чётко он выявляется на белом фоне. Каждый цвет вызывает ощущение собственного контрастного цвета. Контрастные цвета близки к дополнительным, но не тождественны с ними (рис. 11б). Основные контрастные пары цветов – это красный и зелёный, синий и оранжевый, жёлтый и фиолетовый, белый и чёрный. В литературе, посвящённой цвету, их иногда называют «комплементарными» цветами. Гёте называл их «гармоничными контрастными» цветами. Вообще, в данной литературе самый большой «контраст» в терминологии, именно по этому вопросу: очень часто путают дополнительные цвета с контрастными. В цветоведении и в изобразительном искусстве слово «контраст» употребляется для обозначения разных понятий, что приводит также к путанице. Мы рассмотрим этот вопрос более подробно в главе III. Пока «учёные мужи» законодательно не закрепили за «последовательно контрастными» цветами точного единственного термина, будем придерживаться их краткого названия – контрастные.

Общие закономерности **хроматического последовательного контраста**:

- зрительное изменение цветового тона всегда происходит в сторону цвета контрастного к цвету фона (жёлтый на оранжевом фоне будет чуть зеленоватым, оранжевый на жёлтом фоне – красноватым);
- более насыщенный цвет вызывает и более сильный контраст в отношении менее насыщенного цвета;

- очень сильное освещение уменьшает действие контраста, а слабое – повышает;
- действие контраста наиболее эффективно очень короткий период, а затем ослабевает (утомляются органы зрения);
- ахроматическое оконтуривание цветом снижает действие одновременного контраста (цветные стёкла витражей, обведённые чёрным контуром героидиснеевских мультиков, - очень яркие).

Несколько примеров из жизни:

- если из комнаты, освещённой лампой накаливания (жёлтый свет) взглянуть на сумеречное небо или снег за окном, то они покажутся фиолетово-синими;
- переход из ярко-красного помещения в розовое создаёт впечатление тусклости, припылённости, но эта же розовая комната покажется значительно более розовой, если войти в неё из зелёного помещения - мясо будет на прилавках выглядеть более розовым (свежим) на зелёных подносах;
- цветные ювелирные украшения не будут изменяться при рассматривании их на серой поверхности, так как у серого нет контрастного цвета.

Пограничный контраст

Каждый цвет определённого цветового тона на границе с более светлым соседним полем того же цветового тона становится как бы темнее.

Пограничный контраст создаёт как бы эффект волнообразной вогнутости и выпуклости полос. (Домашнее задание, уважаемый читатель: подумайте сами, отчего это

Рис. 19.

происходит. Ответ можно «озвучить» своим родным или друзьям, что явно подымет ваш авторитет в их глазах.)

Иррадиация

Оптическим воздействием цвета объясняется также и такое явление как **иррадиация**. Светлые поверхности как бы увеличиваются вширь. Так, например, белый квадрат на чёрном фоне будет казаться более крупным, чем чёрный квадрат такой же величины на белом фоне. Светлые цвета обладают большей энергией, чем тёмные, поэтому падающий от них на сетчатку свет раздражает и прилегающие нервы. Это явление играет существенную роль в графическом дизайне при конструировании шрифтов.

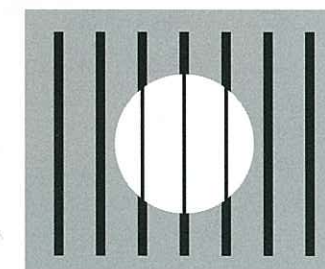

Рис. 20.

Явление хроматической стереоскопии

Если спектральный цветовой круг поместить на чёрное основание, то при рассматривании цветов будет казаться, что жёлтая часть круга выступает вперёд, красная – меньше, а синяя и фиолетовая – как бы отступают в глубину. Это оптический эффект хроматической стереоскопии, известный под названием «выступление – отступление» цветов (рис. 21).

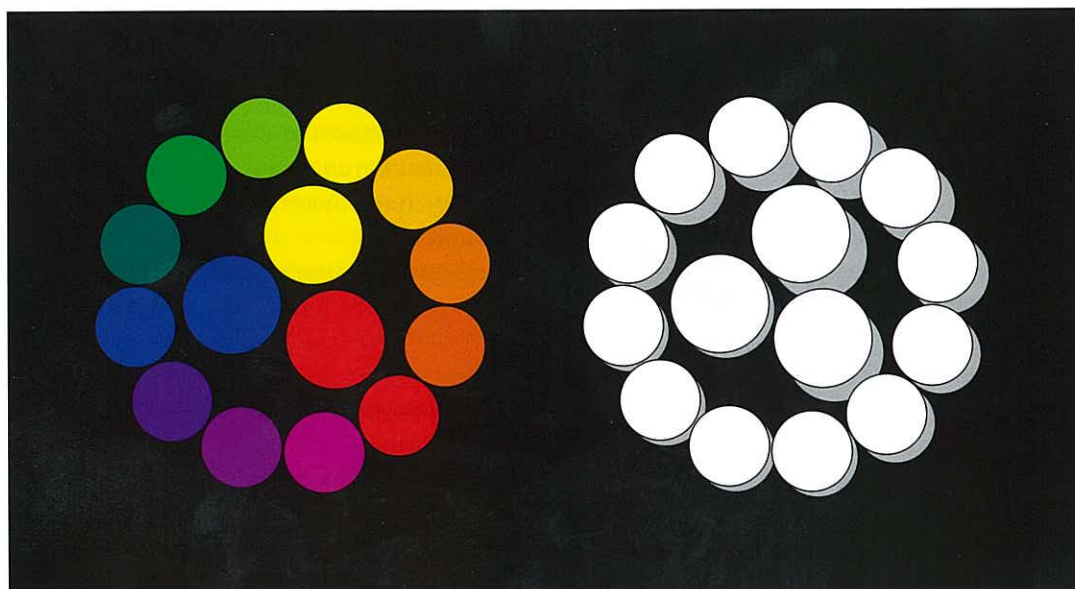

Рис. 21.

Исакова В.

Помимо индивидуального опыта зрительного восприятия этот эффект обусловлен также и физиологическим строением глаза (изменяется кривизна линз глаза).

Явление хроматической стереоскопии зависит от цветовых характеристик:

- цветового тона (тёплые цвета выступают, холодные - отступают);
- светлоты (светлые и тёплые цвета в силу иррадиации воспринимаются выступающими на тёмных и холодных фонах);
- насыщенности (насыщенные цвета - выступающие);

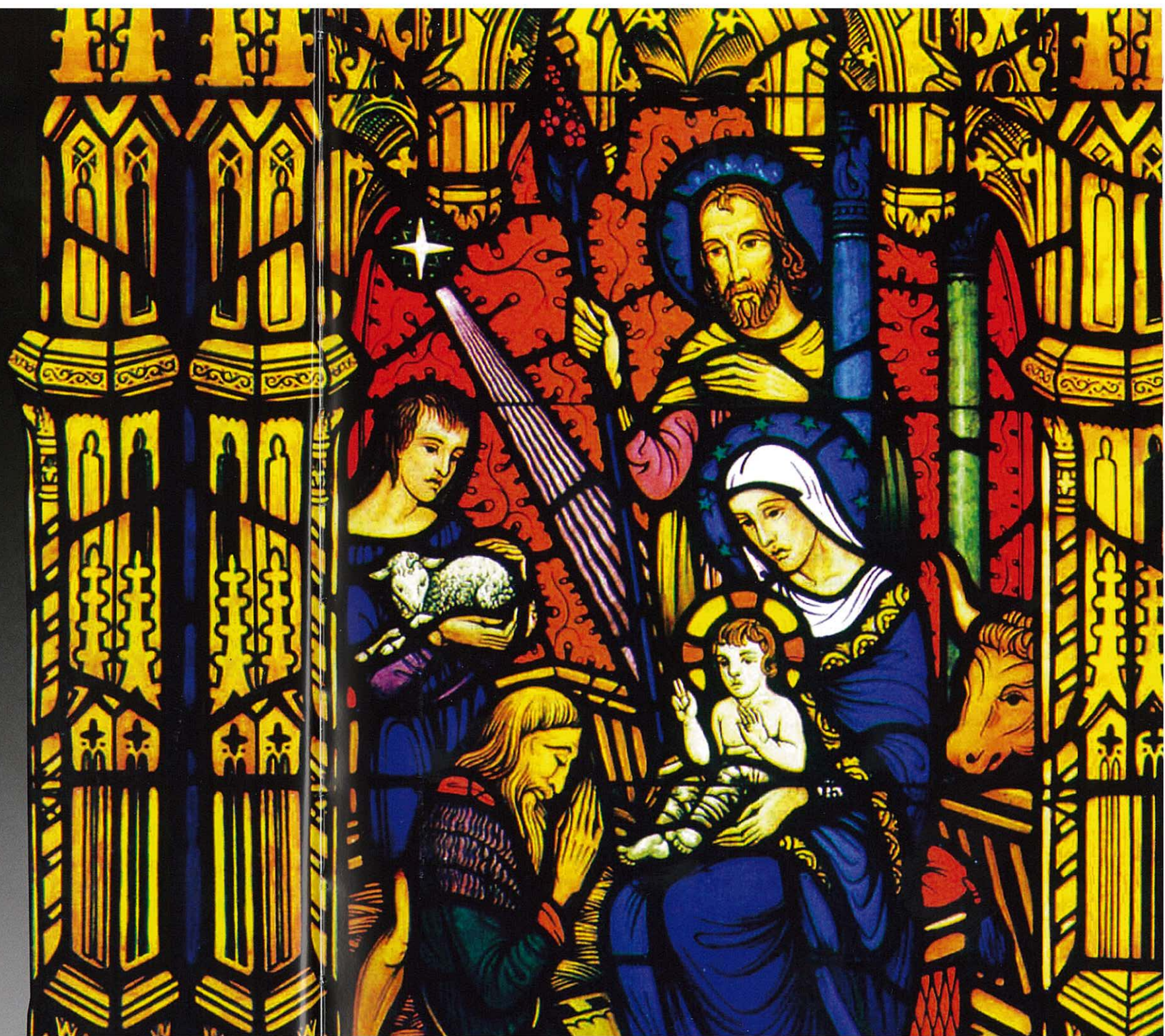
Это свойство цветов («выступление – отступление») используют художники на своих картинах, а также дизайнеры интерьеров.

Использование теоретических знаний основ Цветоведения, базирующихся на многих фундаментальных науках, способствует тому, что применение цвета в любой практической деятельности будет научно-аргументированным, а не просто на уровне личных пристрастий.

АВА II

ействие
а на
века

*«Гармония в цвете –
гармония в душе –
гармония в жизни».*

Японская народная мудрость

Ещё жрецам Древнего Египта и философам Древней Греции было известно о психофизиологическом воздействии цветов на человека, о лечении ими различных болезней. Сегодня цветотерапия базируется на древнейших знаниях, тесно переплетённых с цветовыми ассоциациями и символикой различных народов, а также на современных, научно-аргументированных психофизиологических выводах. И одним из главных выводов является тот, что цвет – это дарованный природой радужный ключ к тайнам нашей души, а также – прекрасное средство для поддержания здоровья и гармонии в жизни.

ЦВЕТОВЫЕ АССОЦИАЦИИ

Как мы уже выяснили, восприятие цвета – сложный процесс, обусловленный не только физическими, физиологическими, но и психологическими факторами. За долгий путь развития человеческого зрения, психологическое воздействие цвета совершенствовалось от элементарного цветоощущения до высоко развитого чувства цвета современного человека.

В психологии под чувством цвета, в отличие от простого ощущения, понимается сложное, обогащённое восприятие цвета, когда возникают определённые образы, связанные с ними воспоминания, эмоции, психические состояния. То есть появляются ассоциации, связанные с цветом.

Эмоциональные ассоциации могут быть позитивными, негативными или нейтральными. Например, весёлые, грустные, безразличные.

Цвет может возбуждать кроме органов зрения и другие органы чувств – осязание, слух, вкус, обоняние. То есть цвет может вызвать такие физические ассоциации, как лёгкий, холодный, тихий, гладкий, отступающий, тяжёлый и т.д.

Проводился ряд экспериментов: нескольким испытуемым предлагалось перенести на определённое расстояние две группы ящиков, выкрашенных в жёлтый и коричневый цвет. После того как ящики были перенесены, участникам эксперимента задавался вопрос: «Какая группа ящиков тяжелее?» Из них 90 % ответили, что коричневая группа, хотя вес ящиков был абсолютно одинаков.

Возникающие при восприятии цветов ассоциации – **несобственные качества цвета**. **Собственные качества цвета** – это такие основные характеристики, как цветовой тон, светлота, насыщенность. Несобственные качества, отражающие тесную связь цвета с предметом, всегда были очень важны для всех видов искусств, так как благодаря им можно усиливать выразительность и эмоциональный настрой художественного произведения, пространства в интерьере и т.д.

Перед тем как просмотреть таблицу цветовых ассоциаций, которая была составлена на основе исследований специалистов в данном вопросе (Р. Арнхейм, Г. Цойгнер, Г. Фриллинг, К. Ауэр), а также ряда социальных опросов, проведенных автором, попробуйте, уважаемый читатель, поучаствовать лично в подобном опросе. Возьмите лист бумаги, напишите на нём через определённые интервалы все спектральные цвета плюс ахроматические. Против каждого цвета напишите сначала быстро, а потом спокойно обдумывая, «копаясь» в воспоминаниях вашей жизни вплоть до младенчества, ассоциативные слова, обозначающие предметы, явления или эмоции, связанные с каждым цветом.

Таблица цветových ассоциаций

	Цвет	Температура	Расстояние
	Красный	горячий	близкий
	Оранжевый	тёплый	близкий
	Жёлтый	тёплый	близкий
	Зелёный	нейтральный	неопределённый
	Голубой	прохладный	далёкий
	Синий	холодный	далёкий
	Фиолетовый	холодный	далёкий
	Белый	прохладный	близкий
	Серый	холодный	удаляющийся
	Чёрный	холодный	далёкий

Влажность	Звук	Ассоциации природные	Ассоциации эмоциональные
сухой	громкий	огонь, кровь, мак, вино	гнев, стыд, активность, радость, любовь, энергия
сухой	громкий	оранжевый, пламя, осень, апельсин	веселье, наслаждение, бодрость, крик
сухой	звонящий	солнце, свет, лимон, подсолнух, пустыня	оптимизм, радость, возвышенность
нейтральный	спокойный	природа, весна, трава, дерево, болото	надежда, спокойствие, уверенность, тоска
влажный	тихий	небо, прохлада, воздух, лёд, электричество	спокойствие, нежность, мечта, неустойчивость
влажный	тихий	вода, холод, море	покой, стабильность, вера, печаль
влажный	тихий	космос, сирень, фиалки	достоинство, мрачность, таинственность
нейтральный	тихий	молоко, дневной свет	чистота, романтизм, невинность, благородство
влажный	тихий	пепел, пыль, серебро	грусть, пассивность, будничность, скука
сухой	резкий	вселенная, ночь, уголь, бездна	таинственность, смерть, независимость, трагизм

Конечно, сила и характер воздействия одного цвета на разных людей неодинакова. Они зависят от многих как объективных факторов (собственных качеств цвета, площади, фактурности цветной поверхности, местоположения в пространстве), так и субъективных (настроения, характера, восприимчивости человека).

Однако многочисленные исследования показывают, что одни и те же цвета и сочетания цветов вызывают у большинства людей близкие психофизиологические реакции. И многие из них объясняются объективными физическими и физиологическими закономерностями. Например, эффект «выступление и отступление» цветов уже объяснён в главе I как «явление стереоскопической полихромии».

Пространственные свойства цвета были замечены и использовались ещё художниками эпохи Возрождения, которые в своих работах пользовались как линейной перспективой, так и воздушной, и цветовой. Передние планы на своих полотнах они изображали в тёплых коричневатых тонах, а дальние – в прохладных, высветленных, сине-зелёных, голубых тонах (рис. 22). Существует столь же научное объяснение результатам неоднократно проводимых экспериментов со слепыми людьми, на ощупь определяющими красный цвет по теплу, исходящему от цветных образцов. Если посмотреть на шкалу электромагнитных излучений Вселенной (рис. 2), то спектральное видимое излучение, вызывающее красный цвет, находится на границе с самым «горячим» по температуре инфракрасным излучением. Данное «соседство» объясняет, что эти излучения при поглощении поверхностью выделяют большее количество тепла по сравнению с холодным, например, синим цветом. Этим объясняется, между прочим, и парниковый эффект на Земле. Кроме физически объяснимых температурных различий красного и синего цвета, в основе их различий лежат также и вековые ассоциации с тёплыми и холодными предметами и явлениями окружающего человека природного мира. Например, красный цвет воспринимается как тёплый, потому что он ассоциируется с огнём. Синий же цвет воспринимается как холодный, потому что он ассоциируется с водой, льдом, небом и, естественно, вызывает у нас чувство прохлады и свежести. Данные «природные» ассоциации легли в основу принятого в цветоведении деления спектрального цветового круга на тёплую и холодную части. Когда мы сравниваем цвета, их температурные качества могут изменяться по нескольким причинам. Например, «берлинская лазурь» теплее «ультрамарина». Оптимально насыщенные чистые цвета будут холоднее соответствующих слабо насыщенных. Тёмные цвета будут казаться теплее, чем соответствующие им светлые. Явления последовательного контраста будут давать «температурные» оттенки. Например, чистый красный цвет на фиолетовом фоне будет казаться теплее того же красного на оранжевом фоне. Умение видеть относительные качества цветов – изменение их «температурности» – служит прекрасным подспорьем для создания цветовых гар-

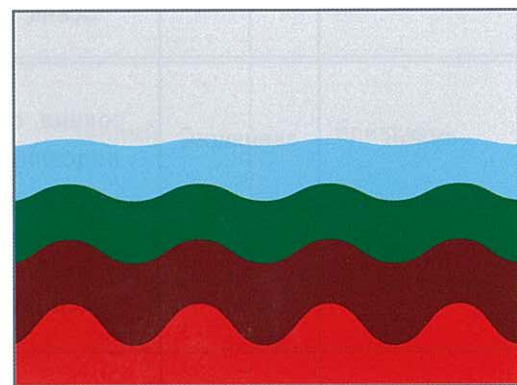
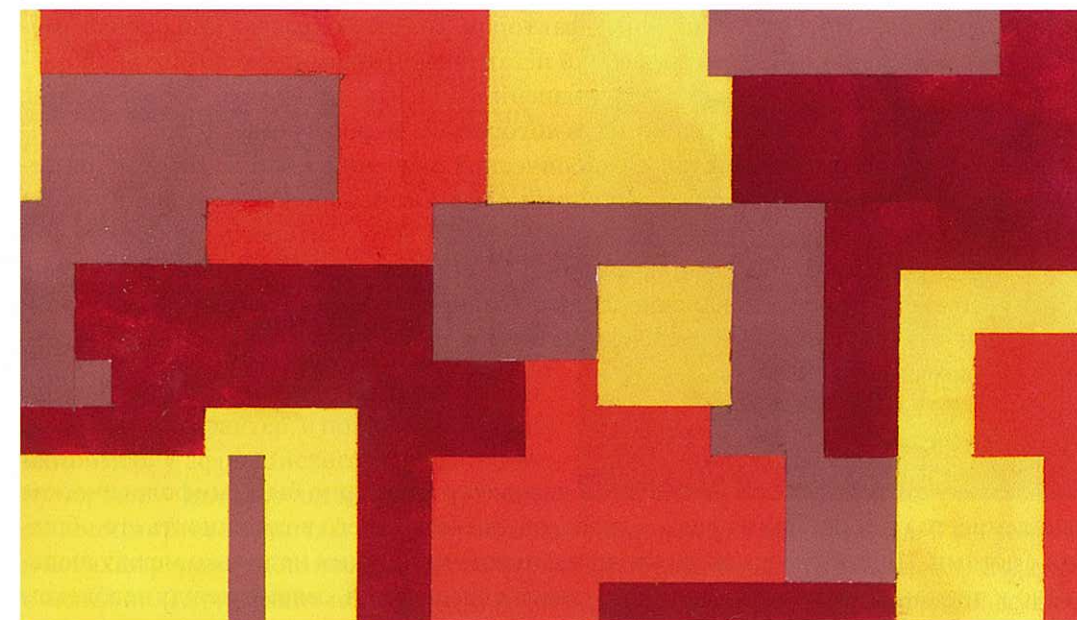

Рис. 22

моний (об этом подробнее мы поговорим в главе «Закономерности цветовой композиции»). И это же умение является показателем выработки утончённого колористического чувства цвета. Чем, увы, не могут похвалиться многие даже профессиональные художники.

Тёплая гамма цветов

Холодная гамма цветов

ТРАДИЦИИ ЦВЕТОВОЙ КУЛЬТУРЫ РАЗЛИЧНЫХ ЭПОХ И НАРОДОВ

Символические значения цветов также вызывают у людей эмоциональные реакции. И здесь, конечно, больше субъективных факторов. То есть «окраска» или оценка эмоциональных ассоциаций (позитивные или негативные), вызванных символикой цвета, зависит от возраста человека, его жизненного опыта, профессии, образования, национальных и культурных традиций, в которых он вырос и живёт и др.

И тем не менее есть множество символических значений цветов, которые на сегодняшний день являются наиболее общими для многих народов. Символика цвета уходит своими корнями в глубь веков – в Древний мир. Интереснейшие сведения по этому вопросу приводят в своих книгах Л.Н. Миронова, М.О. Сурина, Л. Айсмен. Решение цветовых проблем, конечно, должно базироваться на знании и осмыслении огромного опыта, накопленного человечеством в этой области. Именно его мы сейчас и рассмотрим.

Примитивные культуры

Поскольку для древнего первобытного человека характерно было мифологическое мышление, то цвет исполнял роль «слова», обеспечивающего возможность его общения с богами. Цвет и краска были средствами коммуникации не только между людьми, но и являлись магически заклинательными средствами, связью между человеком и богами. Основная палитра применявшихся в магических целях красок – красный, белый, чёрный. Каждому цвету придавалось определённое смысловое значение и магическая сила. Красный цвет олицетворял – огонь, тепло, солнце, кровь, жизнь. Как символ огня, он помогал бороться за жизнь. Так, например, новорождённых у многих африканских народов красили красной краской полностью или надевали на руку красную повязку для того, чтобы красный цвет помогал им бороться с болезнями и злыми силами. (Красную повязку до сих пор многие родители и в Африке, и у нас надевают на ручку малыша для защиты от «сглаза».) Красный был символом защиты и для взрослых: воины раскрашивались в красный, одевали красные амулеты. Такая окраска возбуждала собственную активность и устрашала врагов. Особенно хорошо до сих пор это видно в традиционных нарядах аборигенов Австралии, североамериканских индейцев. Для вождей, жрецов, богов красный цвет был главным цветом в одеянии и их изображении. Не менее почётное место в культуре первобытных народов принадлежит белому цвету. Он символизировал такие важнейшие для человека понятия, как дневной свет, молоко матери, вода. Всё это несло жизнь, исцеление, очищение. Поэтому белый цвет соотносили с добром, благом, добрыми духами, святостью. Самая широкая сфера, где использовался этот цвет, – это религиозные и магические обряды. Шаманы, колдуны одевались, в основном, в белые одежды, когда совершали обряды, связывающие их с высшими силами – богами, духами предков.

В похоронных обрядах у многих примитивных народов применялся белый цвет. Покойников укутывали в белый саван, так как считалось, что тем самым они общались к потусторонней божественной силе. Родственники, в силу связи с покой-

ником, тоже были в белом. Сегодня в Европе родственники покойного одеты в чёрное, а вот покойников, особенно в сельской местности, хоронят в белой обуви и покрывают белой тканью. Женщины многих племён, когда их мужчины уходили воевать, надевали белые одежды, призывая тем самым светлых духов, богов помогать воинам.

Чёрный цвет уже в те далёкие времена противостоял позитивным цветам – красному и белому. Как правило, связывался с темнотой, ночью, злом, смертью. Но уже тогда появляются взгляды на двойственное значение чёрного цвета. То есть что он, как и всё в этом мире, может носить и негативный характер, и позитивный. Так, например, у африканского народа ндембу чёрный – цвет любви и брака, так как он ассоциируется с ночью и темнотой, благоприятной для брачных дел. В мифологии многих народов отчётливо выражена параллель между браком и смертью. Схождение с женщиной приравнивается к погружению в преисподнюю, то есть сравнивается со смертью, после которой, однако, следует новое рождение. Поэтому нетрудно понять связь между брачными обрядами и чёрным цветом. (И не удивительно слышать ответ, пусть сказанный и с юмором, на вопрос: «Почему современные женихи, в основном в черных костюмах?», что это – «символ траура по беспечной холостой жизни»).

Конечно, из сказанного не следует, что примитивные народы не применяли (или, как высказывают предположение некоторые исследователи, не видели) других цветов: синего, зелёного... Они не применяли их столь же широко как магически-заклинательные средства, поняв или «услышав» свыше, что большей силой для этих средств обладают именно три цвета – красный, белый, чёрный. А что касается их видения, то, конечно, были и до сих пор есть некоторые племена аборигенов в Австралии, где все цвета для них делятся исключительно на светлые и тёмные. (Как им, наверное, легко и просто жить?!). А вот аборигены архипелага Бисмарка обладают феноменальным цветовым зрением, которому могут позавидовать современные колористы. Так, например, они различают следующие оттенки чёрного: коткот – это блестящий чёрный цвет ворона; ликутан – просто тёмный до темноты; товоро – это чёрный цвет обугленного ореха мучного дерева; лулута – чёрная грязь болот в зарослях манговых деревьев; ден – чёрная краска, полученная от сжигания смолы канареечного дерева; утур – это цвет обугленных листьев бетеля... Ну как? Сравните с русским языком или английским, где единственное обозначение чёрного цвета – «чёрный», «black».

С красным цветом в русском языке побогаче – алый, кумачовый, червовый, багряный... У англичан и здесь очень лаконично – «red» и всё. (Уж не являются ли те, «примитивные» аборигены Австралии дальними родственниками англичан?)

Древний Восток

Естественно, что культура первых цивилизованных государств (Египет, Шумеры, Китай, Индия) унаследовала многое от доисторических предков. Но они начинают создавать собственные религии, то есть взгляды на устройство мира начинают меняться. Миром управляет уже не человек с помощью духов, а боги. Но они управляют миром по определённым законам, которые человек должен знать и соблюдать, если хочет хорошо жить.

Народы Древнего Востока пытались осознать мир как цивилизованный «космос», в котором существуют закономерности. И видную роль в этом космосе играл цвет. (Современный Запад наконец-то осознал и преклонился перед вековой мудростью Востока.) Наиболее развитые учения о цвете созданы в Древнем Китае и Индии. Здесь отношение к цвету носило «философско-космологический характер».

Дальний Восток: Китай, Япония

В памятнике древнекитайской мудрости «И-Цзин» – «Книге Перемен» - выделено пять канонических цветов, соответствующих основным космическим составляющим Вселенной – планетам, сторонам света, стихиям, временам года:

Цвет	Время года	Стихия, предмет	Сторона света	Планета
зелёный	весна	дерево	восток	Юпитер
красный	лето	огонь	юг	Марс
белый	осень	металл	запад	Венера
чёрный	зима	вода	север	Меркурий
жёлтый	конец лета	земля	центр	Сатурн

Вроде бы все сочетания подходят и для нашего европейского мышления и жизненного опыта, кроме разве что сочетания «белый - осень». Наша осень – красно-жёлтая. Почему же у китайцев она белая? А потому, что осень в Китае – время сбора главной сельскохозяйственной культуры – белого риса. Осень – это пора увядания, смерти природы. Поэтому издавна белый цвет на Дальнем Востоке – символ траура. Кроме того, белый цвет связан с западом, а с запада на древних китайцев нападали кочевники, несущие смерть. В философии Китая чёрные и белые тона дополняют и оттеняют друг друга, вместе создают принципы жизни, сливаясь в бессмертную монаду Инь – Ян (рис. 23). Этот знак стал символом единства противоположных, но жизненно необходимых гар-

Рис. 23

моничных сил – дня и ночи, мужественности и женственности, жизни и смерти и т.д. Символика цвета была важнейшим принципом в религиозных и светских обрядах, архитектуре, изобразительном искусстве, одежде. Так, например, жёлтый цвет символизировал благородство и святость, поэтому жёлтые одежды мог носить только император – главный представитель власти. Синий цвет символизировал бессмертие, поэтому император восседал на синем кресле, его подчинённые –

на зелёных. Одежды (как самого императора, так и простых смертных) меняли свой цвет с учетом смены времён года. То есть китайцы считали и считают до сих пор, что любая деятельность человека должна органически вливаться в жизнь и взаимодействие стихий, лишь тогда она будет плодотворной. Невеста в Китае до сих пор, если свадьбу проводят по китайским традициям, а не европейским, выходит замуж в красном платье. Её свадебная повязка – красная. Невеста и жених пьют из двух чашек, связанных красной нитью. Красный цвет символизирует кровную связь. Первоначально колорит одежды, интерьеров дворцов, живописи Китая был многокрасочен. Но с появлением даосизма всё становится более приглушённым, монохромным, начинает цениться туманность и недосказанность, что передалось «детищу» Древнего Китая - Японии. Как и в Китае, любимыми цветами японцев являлись красный цвет и золотой.

Красный – цвет Солнца, приносящий благоденствие, благополучие, урожай. Японцы верили, что красный цвет предохраняет от злых сил, болезней, несчастий. Поэтому японские парусники, уходя в дальнее опасное плавание, были окрашены в красный цвет.

Зелёный цвет был символом вечнозелёных растений, вечной жизни.

Белый цвет – символ священной славы, богов, чистоты и невинности.

Коричневый цвет также пользовался у японцев большим уважением. В определённый период (794 – 1192 г.) император и его приближённые носили преимущественно коричневые одежды.

Чёрный цвет был символом тайны, несущей в себе глубину неизвестности. Хорошо, когда эта неизвестность приносила деньги, символом которых и в Японии и в Китае был тот же чёрный цвет.

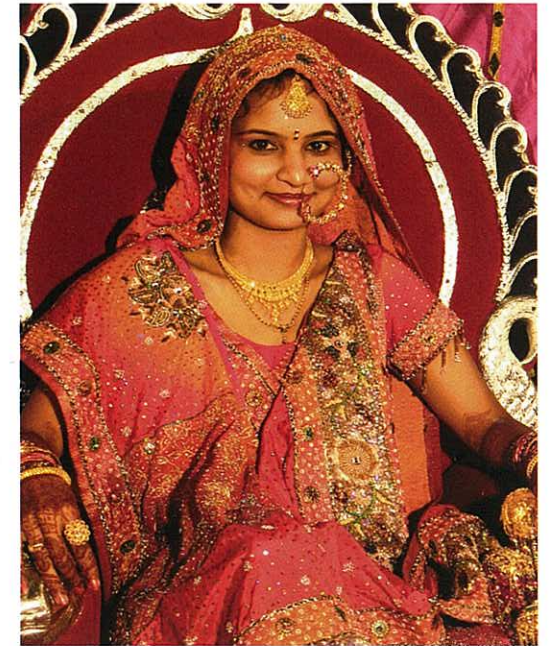

Индия

Не менее развитое и последовательное, чем в Китае, учение о цвете было создано также в Древней Индии. Оно излагается в книге древнеиндийской мудрости «Упанишады», в поэмах «Махабхарата», «Рамаяна». У индусов также три основных цвета – красный, белый, чёрный. В эти цвета окрашены главные стихии и жизненные начала. А основные начала всего сущего это, источник света и тепла, огонь (красный цвет); вода (белый цвет); пища (чёрный цвет). Белый цвет являлся атрибутом богини красоты и любви Лакшми. Он также являлся цветом одеяний многих будд, олицетворявших Порядок и Совершенство. Люди, принадлежащие к высшей касте, одевались в белое. Самым цветом древних индусов был красный, а менее – зелёный. Наверное потому, что в Индии природная зелень в изобилии, а глазу для гармонии нужно что-то противоположное. (В «Махабхарате» изложены каноны женской красоты (своеобразный «колористический» стандарт женской красоты.) У красивой женщины должны быть обязательно красными:

«Ладони и мочки, подошвы и губы,

Следы твоих ног, что поклонникам любви».

(Так что, дорогие женщины, как стать красивейшей женщиной, по крайней мере, для знающих толк в любви индусских мужчин, вы уже знаете.)

До сих пор многие индусские женщины выходят замуж в красном.

Красный цвет символизировал любовь, радость, жизнь, энергию. Великий бог Брахма изображался красным или золотым.

Чёрным цветом изображался глава чёрных демонов Кришна – символ дурных дел и мыслей, подземного мира.

Синий цвет символизировал высшую мудрость. Молитвенные свитки писали синим цветом – индиго. Индусы верили, что это цвет «третьего глаза», который повышает интуицию.

Ближний и Средний Восток

Ближний и Средний Восток – родина первых цивилизаций, источник культуры Европы и Азии. Главное, что объединяло многочисленные народы данного региона (аравов, египтян, евреев), – это отношение к главной силе природы – Солнцу. Солнце – первый бог человека. Все остальные божества, так или иначе, связаны с Солнцем и светом. Образы «светоносных» богов пишутся самыми сияющими красками – золотыми, белыми, красными. Жрецы носят белые одежды и головные уборы. Чистота

белого была показателем социального статуса. Белые животные также считаются священными. Цари носят красные одежды, расшитые золотом. Красный цвет почитался ещё и как цвет плодородия.

Золотой – принадлежность всех солярных богов и земных царей (фараонов). Золотые саркофаги, браслеты и головные украшения были принадлежностями только царей, как и золотые накладные бородки (рис.)

К божественным цветам добавлялись также синий и зелёный. Синий цвет – символ неба – обиталища богов. Особенно его любили египтяне. Он производился из полудрагоценного камня – лазурита, который добывался только в Египте. Из него делали различные украшения, амулеты, сосуды. В XVIII веке, когда связь Франции с Египтом была прервана, Наполеон объявил указ о громадном вознаграждении тому, кто искусственным путём создаст краску, подобную той, что получали из лазурита. Именно она добавлялась в краску для сукна, из которого шили шинели наполеоновским воинам. Но, увы, эстетический вкус и запрос самого Наполеона никто не смог удовлетворить, и это оказалось «последней каплей» в решении Наполеона идти походом на Египет. Внутренние помещения пирамид окрашивали в голубые тона, чтобы души умерших фараонов могли приблизиться к богам. Синими красками расписывали саркофаги фараонов. Их головные уборы имели огромное символическое значение. Они изображали ауру, возникающую вокруг головы. Синий цвет указывал на ауру сверхчеловеческого разума и духовности, которыми могли обладать только боги и фараоны. Зелёный цвет был символом воскресающего каждую весну Осириса – бога злаков, то есть, символом возрождающейся природы.

Греция и Рим

В эпоху античности свет и цвет становятся предметами размышления философов. Они пытались проникнуть в тайну физической природы света и цвета, а также процессов зрения. Демокрит и Платон предвосхитили корпускулярную теорию Ньютона. Аристотель вплотную приблизился к волновой теории света.

Классификация цветов по Аристотелю связывала главные цвета со стихиями. Белый соответствовал цвету трёх стихий – воды, воздуха, земли. Желтый – цвет огня. Чёрный – цвет мути, хаоса.

В одеждах древние греки предпочитали светлые цвета, особенно белый.

За каждым богом был закреплен определённый цвет. Так, например, жёлтый цвет был цветом Афины – богини мудрости и покровительницы знаний и искусств. Синий цвет ассоциировался с

Афродитой – богиней красоты. Чёрный цвет – с богами подземного мира, царства мёртвых. У римлян любимым цветом стал красный. Плащи и щиты римских легионеров были красного цвета, чтобы придавать воинам больше активности, смелости, агрессивности.

Пурпурный цвет (красный с синевой) стал императорским цветом, так как только император мог носить пурпурные одежды, его приближённые могли украшать свою одежду лишь пурпурной канвой. Причина такой «императорской ценности» этого цвета заключалась, конечно же, в корнях древней символики красного цвета, как цвета богов и его заместителей на земле – царей, а также трудностью добывания этого красивейшего цвета. Его получали из маленьких морских улиток. «Море» улиток уходило на то, чтобы выкрасить тогу императора. Позже европейские короли подхватили эту традицию – символ. Их троны, мантии, центральные залы были пурпурно-красного «императорского» цвета. Сенаторы надевали синие тоги – символ авторитетности и серьёзности, благородства. В первый день нового года римский консул должен был носить белые одежды и ехать в Капитолий на белом коне, чтобы прославлять победу Юпитера – бога света – над духами тьмы.

Символика Средневековья

Западная Европа

В Средневековой Европе отношение к свету и, соответственно, к цвету можно назвать богословским. Свет рассматривался как бог, а цвет – божье слово, материальное воплощение света. В Священном писании свет и цвет воспеваются как «венiec всечестной красоты». Радуга же – знак завета между богом и людьми, мост, соединяющий небо и землю. Она была сотворена богом, как подарок – завет людям, заверение, что больше потопа не будет. Кстати, Священное писание также называется Заветом. Вот уже много веков люди восхищаются многокрасочной красотой этого подарка, хотя некоторые и не подозревают, что это, возможно, самый ценный завет Бога – символ гармоничной жизни на земле. В Средневековье существовал религиозный «цветовой код», понятный всем членам общества. Он использовался во всех творениях рук человеческих – архитектуре, одежде, живописи, скульптуре и т.д.

Так, «божественно-канонические» цвета – белый, золотой, красный, синий, зелёный. Белый – символ света, божественной чистоты, блага. Одежда святых, апостолов, ангелов изображалась на иконах, мозаиках, витражах белым цветом как знак приобщения её владельцев к божественному чину.

Красный символизировал энергию, тепло, любовь, жертвенность. Красный – это кровь Иисуса Христа, пролитая во спасение человечества, во имя любви к людям. В пурпурных одеждах изображался Христос, уже вознёсшийся на небеса, а также сам Бог. Золотой – застывший солнечный свет, богатство, власть (имелись в виду божественные, духовные власть и богатство). На иконах нимбы святых, фоны были золотыми. Со временем золотая краска стала в целях экономии заменяться жёлтой.

До XII века символический смысл жёлтого цвета был положительным, но затем он приобретает также и негативное значение. Жёлтый становится цветом предательства и лжи. Иуду начинают изображать в жёлтых одеяниях. Во Франции двери домов предателей и преступников красили в жёлтый цвет. В Испании еретиков, восходивших

на костёр, наряжали в жёлтые одежды. Жёлтый цвет стал отрицательным символом ещё и потому, что его связывали с эпидемией лихорадки, разразившейся в Европе в XII веке, которая вызывала жёлтые галлюцинации. Он стал цветом болезни, сумасшествия, разлуки. Отсюда примета, что «жёлтые цветы – к разлуке».

Синий – самый мистический цвет, символ неба как обиталища божественных сил, цвет духовности и высокой надмирности. В синем одеянии часто изображали деву Марию – как символ материнства, женственности. Когда её изображали на небесах, то она уже была в пурпурных одеждах, как «царица небесная».

Зелёный цвет напоминает о земной жизни Христа. Как и в древних культурах, он служит символом воскресения, весеннего обновления, юности и расцвета. Негативные цвета – чёрный, серый, коричневый.

Чёрный – противоположен свету, символ мрака, смерти, ада, дьявола. На протяжении многих веков чёрная одежда символизировала отказ от чувств жизни и строгое самоограничение (одежда плакальщиц, вдов). Как символ смерти он обозначал умерщвление плоти, поэтому монахи со временем надели чёрные и коричневые одежды как знак смирения и отказа от мирских радостей.

Чёрный цвет связывали также с мистикой, колдовством, чёрной магией и сатанинскими обрядами. Считалось, что ведьмы могли превращаться в чёрных котов, ворон, собак. Бедные чёрные собаки, а особенно чёрные коты: как им не везло в жизни, сколько их было перебито из-за цвета. «Чёрной овцой» до сих пор называют тех, кто «сбился с праведного пути» и приносит позор семье.

Серый был цветом нищенской одежды, цветом отверженности. Император Карл Великий своим указом повелел простым людям одеваться в серое. На Руси солдат одевали в серые шинели, отсюда выражение – «серая скотинка». По отношению к народу серый означал «малоразвитый, необразованный».

Коричневый цвет – это грязь, тление живых растений. Это был цвет кающихся грешников.

Фиолетовый (пурпурный) – цвет торжественного одеяния высшего христианского духовенства – прелатов Римской церкви, символ наивысшего приближения к Богу. Со временем французские короли по той же причине выбрали фиолетовый в качестве траурного королевского цвета.

Цветового кода должны были строго придерживаться художники, изображавшие на иконах, фресках, витражах сцены из Библии. Цвет помогал простому человеку,

приходящему в церковь, «читать» божественную азбуку бытия. Особенно огромное влияние оказывала на человека яркость красок цветной симфонии света, льющегося в готические соборы сквозь многоцветные витражи. От радужного сияния этих витражей человек получал психологическую и прекрасную целительную, физиологическую подпитку для души и всего организма.

Ближний и Средний Восток

В начале VII века в странах Ближнего и Среднего Востока распространилась новая религия – ислам, провозгласившая единым богом Аллаха, а его пророком – Магомета.

Главная книга ислама Коран содержит не только догматы веры, но и начала философской эстетики. В частности, в ней даются цветовые предпочтения. Также много о цветовых предпочтениях мусульман можно узнать из знаменитой интереснейшей книги мудрых сказок «Тысяча и одна ночь».

Символическое значение цветов в исламе почти такое же, как у христиан. Божественные цвета – белый, золотой, красный, синий, зелёный.

Белый – божественный знак чистоты, духовности. Он считался лучшим цветом, так как отражает множество достоинств (ведь белый цвет – это сумма семи цветов). Белые одежды, белые тюрбаны – знак духовного очищения и перерождения. Белый – это также и цвет траура, но его положительное значение сохраняется, так как смерть мусульманами не воспринимается трагически, а есть лишь переход к вечной жизни и покою.

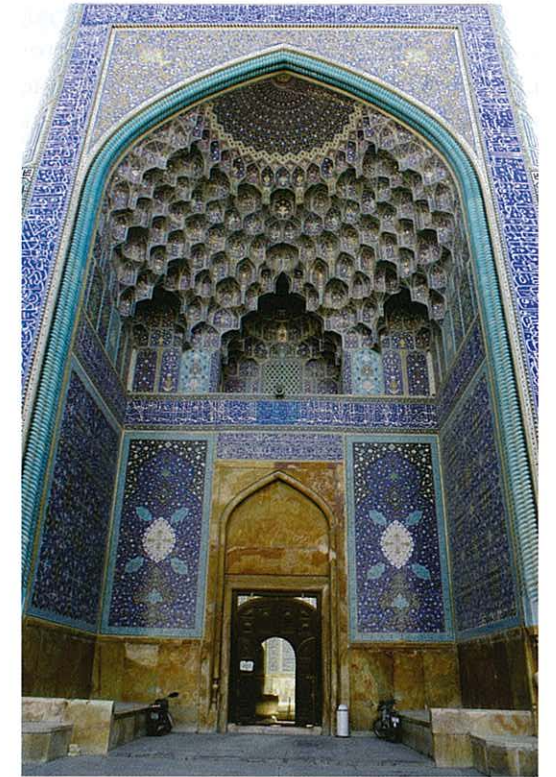
Золотой – «эликсир солнца», свет, слава.

Красный – огонь, тепло, жизнь, кровь, любовь.

Синий – небо, обиталище богов.

Зелёный – цвет Рая, цвет гармонии, весеннего цветения, знамени Магомета. Зелёную чалму могли носить только высшие духовные лица.

Рай – конечная цель и мусульманина, и христианина. Но в отличие от христиан, мусульмане создавали подобие райского сада уже на земле: цветущие сады, цветистые ковры, яркая узорчатая посуда и ткани, многоцветные украшения. Особенно высоко ценились украшения из драгоценных камней. Мусульмане ценили их не только за красоту, но и за пользу, которую приносил цвет различных камней. Так, например, они считали, что красный рубин придаёт его обладателю силу льва, бесстрашие орла и мудрость змеи.

А бирюза, синий лазурит – камни, которые укрепляют сердце, устраняют страх, успокаивают психику. Известная восточная легенда рассказывает об одном падишахе, заболевшем ипохондрией (психическим заболеванием), которого никто не мог вылечить, кроме одного мудрого странника. Странник посоветовал всё вокруг падишаха превратить в синее – стены, посуду, одежду падишаха и придворных, включая наложниц. И произошло чудо – падишах выздоровел. Хотя это – вовсе не чудо, а результат психофизиологического воздействия синего цвета на человека. Затем весь город по приказу падишаха был выкрашен в синий цвет. Что, конечно же, явилось уже перебором – колористически неверным решением.

Синий и бирюзовый цвет («откровение Востока») были самыми любимыми цветами мусульман Востока. В силу того, что они ассоциировались с прохладой, влагой, столь желанной в этих жарких краях.

Ещё одно отличие мусульманского цветового кода от христианского заключается в том, что чёрный не считался негативным цветом. В Коране говорится, что ночь (как и день) – явление прекрасное, что Аллах сделал ночь успокаивающим «одеянием» для человека. Чёрный – цвет плодородной земли, кормящей людей. Чёрный – цвет волос и глаз восточной женщины. (Разве мог Великий и Могучий Аллах создать такую красоту, применяя «негативный» цвет!?)

В городе Мекке, в главном храме всех мусульман – Каабе – хранится чёрный камень, около которого в своё время сидел Магомет. Считается, что камень этот наделён божественной силой. Он, якобы, не тонет и исполняет желания благочестивых мусульман, совершающих раз в году паломничество в Мекку. Но тем не менее чёрный цвет у мусульман – также символ грязи и греха.

Как видим, цветовая символика у разных народов и в различные времена – это был продукт:

- а) наблюдений за природой (цветовые ассоциации возникали из жизненного опыта – красный огонь, чёрная ночь);
- б) психофизиологического воздействия (успокаивающий синий на Востоке, возбуждающий красный в Риме);
- в) культурно-исторических традиций («императорский» пурпур, «траурный» белый на Востоке).

Символика цвета – одна из интереснейших, «разноцветнейших» глав в колористике. Даже из такого краткого обзора видно, как богата цветовыми символами история человеческой культуры. И как цветные ниточки символики и ассоциаций тянутся к нам сегодня из древних времён, переплетаясь и создавая прекраснейший, богатейший по цвету ковёр единой мировой культуры человечества.

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ЦВЕТА НА ЧЕЛОВЕКА

Цвета, воспринимаемые человеком, меняются в зависимости от нашего психического и физического состояния. Все органы и системы здорового человека находятся в состоянии гармоничных колебательных движений определенной частоты, соответствующих определённым цветам. Когда человека просят назвать предпочитаемый цвет, он называет тот, который соответствует его собственным цветовым вибрациям. То, какой именно цвет выбран, даёт информацию о психологическом и физиологическом состоянии человека.

Цвет вашей души

За считанные минуты по характеру предпочтения цвета можно вычислить то интимно-внутреннее, о котором порой не догадывается и сам человек. То есть благодаря цветным ключам, дарованным щедрой природой человеку, можно раскрыть и понять тайны души человека. А также помочь ему, если он в этом нуждается.

Чернышева Т.

Цветопортрет души

Познакомимся вкратце с тем, что известно современной цветопсихологии о связи индивидуально-психологических особенностей человека и предпочитаемым им цветом. При рассмотрении этого вопроса будем опираться на результаты научных работ М. Люшера, Г. Клара и других исследователей.

Красный – цвет активности, энергии, напора, возбуждения. Люди, выбирающие его, ведут или хотят вести активную жизнь, стремятся быть в гуще событий, достигнуть успехов во всём. Красный – цвет страстей. Его любят личности сильные, смелые, с мужественным характером, общительные и любознательные, самостоятельные и властные, проявляющие вспыльчивость, если встречают противодействие. Этот цвет нравится холерикам и сангвиникам.

Оранжевый – любимый цвет людей, обладающих интуицией, умеющих держать себя в руках, вдумчивых и мечтательных. Чаще всего у таких людей нет особых проблем со здоровьем, они могут позаботиться о себе, а также всегда готовы помочь другим. Они дружелюбны и жизнелюбивы, кокетливы и искусственны в любви.

Жёлтый – цвет, символизирующий оптимизм, стремление к свободе, непринуждённость в общении. Когда он любим, это означает также общительность, любопытство, лёгкую приспособляемость и получение удовольствия от возможности нравиться и привлекать к себе внимание. Чаще всего люди, предпочитающие жёлтый – это представители творческих специальностей, так как у них хорошо развита фантазия. Им также свойственна экзальтация чувств, перепады настроения, неустойчивость интересов. Жёлтый цвет предпочитают сангвиники.

Холерик

Меланхолик

Зелёный – цвет умных, самоуверенных, настойчивых, упрямых людей. Они втайне желают контролировать все действия своих подчинённых или начальников, друзей, родственников – словом, всех, от кого хоть немного зависит их благополучие. Обожают комфорт и материальные блага. Зелёный тип поведения характерен для флегматиков.

Синий – цвет спокойствия и умиротворённости. Его предпочитают люди серьёзные, задумчивые и с пониженной возбудимостью нервной системы. Всю жизнь они стремятся к знаниям, часто религиозным или оккультным. Эти люди часто находят своё призвание в сфере искусств. Синий соответствует меланхолическому типу темперамента.

Фиолетовый цвет – неоднозначен. Его выбирают люди с высокой духовностью, вы-

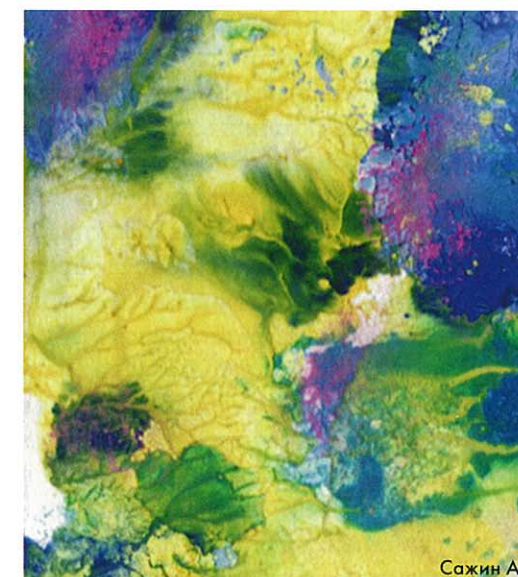
соинтеллектуальные, деликатные и независимые. Так как им свойственно эстетическое чутьё, то они склонны к творческим специальностям и занятиям наукой. Они создают вокруг себя атмосферу гармонии и согласия, хотя нередко сами колеблются, принимая решение. Его любят также люди внушаемые, эмоционально неустойчивые, испытывающие интерес ко всему таинственному и потребность в уходе от реальной действительности, а также ждущие одобрения и признания их внешней или внутренней исключительности.

Серый цвет – нейтральный, он не вызывает никаких психологических реакций: не успокаивает и не возбуждает. Это любимый цвет рассудительных, недоверчивых, ранимых натур, которые долго думают, прежде чем на что-то решиться. Серый предпочитают приверженцы порядка и в быту, и в мыслях, обладатели аналитических наклонностей, часто добивающиеся успехов в науке и технике.

Белый цвет – любимый у людей, стремящихся к независимости и свободе, а также любящих подчеркнуть свою чистоту и аккуратность. Поклонники белого мечтательны и экзальтированы, желают уйти из реального мира и погрузиться в мир иллюзий, иногда обладают парапсихологическими способностями. Больше всего ценят покой и мир.

Флегматик

Сангвиник

Чёрный цвет выбирают как основной люди независимые, непокорные, любящие критиковать и спорить даже с собственной судьбой. Так как это цвет таинственности и чувственности, то чувства приверженцев черноты не знают границ, страсти полностью овладевают ими, творческий бунт и разрушения – их кредо.

Розовый цвет нравится мягким, скрытным, романтичным натурам. Они нежны в любви, капризны и прихотливы в быту, впечатлительны и ранимы, любое столкновение с реальностью воспринимают как катастрофу.

Коричневый цвет предпочитают уравновешенные, обстоятельные, целеустремлённые люди. Они придают большое значение дому, семье, друзьям, традициям.

В целом предпочтение коричневого, серого и чёрного означает рост негативного отношения к жизни (влияние старости, физический дискомфорт, состояние конфликта, болезни). Выбор этого цвета сигнализирует о потребности в отдыхе, стремлении к психологическому и физиологическому комфорту. Известный швейцарский цветопсихолог М. Люшер в своём знаменитом цветовом тесте доказал, что отвержение цвета человеком не менее информативно, чем его предпочтение.

Красный отвергают люди при физическом и нервном истощении, угасшем половом влечении. Им кажется, что их проблемы практически неразрешимы – отсюда их сверхраздражимость, хотя к агрессивности они ощущают неприязнь.

Жёлтый цвет отвергается в беспокойном состоянии, пессимистичном и перевозбуждённом. Обычно это люди, склонные к депрессиям, разочарованные в своих надеждах. Внутреннее смятение может принять форму раздражительности и подозрительного отношения к людям.

Отказ от синего цвета связан с определённым беспокойством, неудовлетворенностью в существующих отношениях, неуверенностью, замкнутостью.

Зелёный отвергают люди, стремящиеся освободиться от напряжённости, вызванной недостаточным признанием. У таких людей часто наблюдается повышенная тревожность, связанная с возможной потерей своей репутации, положения в обществе, а также повышенная критичность по отношению к другим.

Серый цвет отвергается активными и целеустремлёнными людьми с импульсивным характером. Им свойственна эмоциональная возбудимость, они сверхтребовательны, сверхраздражительны и переполнены жадой перемен и новых ощущений.

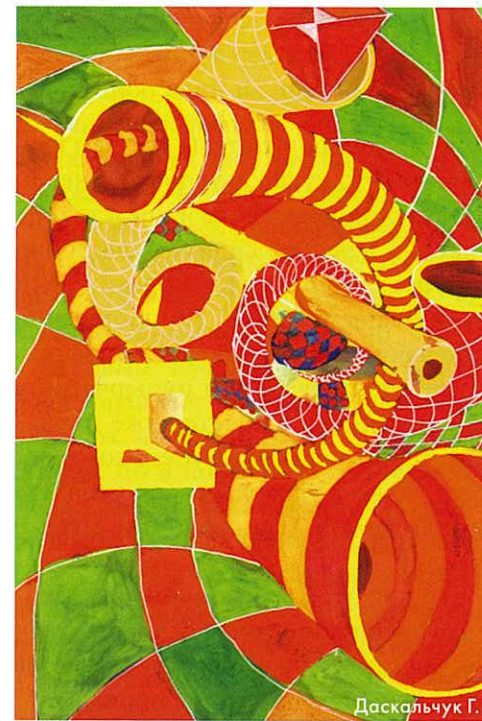
Чёрный цвет отвергают люди предприимчивые, требовательные, не желающие ни от чего отказываться.

Нежность

Грубость

Активность

Спокойствие

Белый цвет отвергается целеустремлёнными людьми.

Коричневый не нравится скрытным, честолюбивым, активным людям, невнимательным к своему здоровью и физическому комфорту.

Фиолетовый не любят люди сдержанные, с развитым чувством долга и порядка. Обычно они стремятся выковать идеал из близкого человека, считая себя достойным руководителем этого процесса.

Это очень краткая характеристика по предпочтительным и отвергаемым цветам. Ответом на вопрос: «Какой ваш любимый цвет?» человек даёт массу информации о себе, не подозревая того. Можно и не задавать этот вопрос человеку, а просто внимательно присмотреться к устойчиво предпочтительным им цветам в интерьере, одежде, то есть типичным для этого человека цветам. Когда человеку предлагают выбрать цвет из ограниченного количества цветовых образцов, не связывая их с определёнными предметами, то такое цветовое тестирование даёт диагностику вашего психологического состояния только на этот день, эту минуту. Утром вы можете выбрать жёлтый образец, а вечером чёрный. На ваш выбор повлияет и то, что вы делали в течение дня, с кем общались и даже то, что вы сегодня съели.

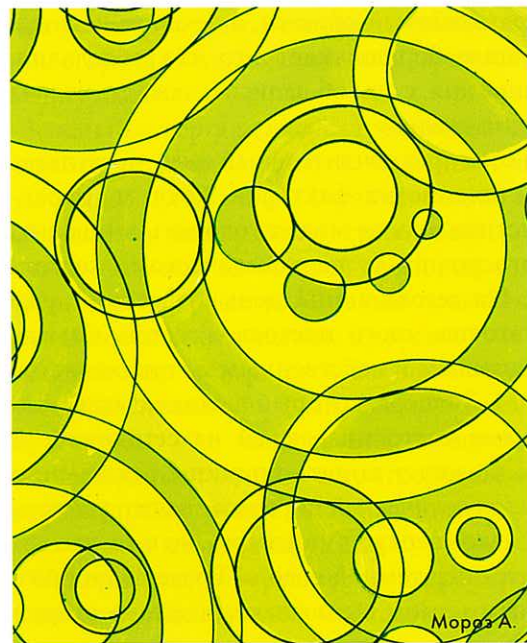
То есть предпочтительный цвет – результат влияния многих факторов. Хотя эта характеристика вполне может говорить и о вашем «долгосрочном» психологическом состоянии. На сегодняшний день существует уже достаточно много цветовых тестов. Самым признанным и действенным из них является тест М. Люшера, который выявляет психологическое состояние людей на сегодняшний день, помогает понять причины отклонения от психологической нормы, а значит, увидеть не только «верхушку айсберга, но и то, что находится под тёмной водой». Более подробно с данным тестом вы познакомитесь во второй книге.

ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ЦВЕТА НА ЧЕЛОВЕКА

Перед тем как продолжить изучать цвет, давайте, уважаемый читатель, сделаем паузу. Отдохнём немного. Сядьте поудобней (если лежите – то куда уж удобней!), не перекрещивайте рук, ног, расслабьтесь... Подключите своё воображение и представьте, что вы находитесь на берегу моря. Солнечный летний день. Вы сидите в шезлонге, ноги ваши чувствуют тепло прибрежного песка, уши слышат звуки морских волн и крики чаек. Покой и тепло разливаются по всему вашему телу... Но постепенно солнышко начинает припекать, и вы это прекрасно начинаете ощущать – становится жарко... Вам дают в руки лимон – ощутите его спелую упругость и пупырчатость кожи, его объём и вес... А солнышко всё больше припекает и хочется уже пить... Поднесите лимон ко рту и надкусите его... Чувствуете горьковатый вкус его кожицы? А его кисловатый сок? Так как ну очень уже жарко, то вы с удовольствием утоляете жажду прохладным душистым соком. Съешьте весь лимон. (На радость и веселье нам всем от созерцания вашего выражения лица...)

А теперь ответьте: «У вас появилась слюна во рту при этом «лимонном» эксперименте?». Если у вас хорошо с воображением, то у вас полон рот слюны. Если нет, советуем ваше воображение обязательно тренировать, так как это способствует развитию правого полушария головного мозга, отвечающего за интуицию. Что же произошло? У вас появилась слюна, но вы не давили на свои слюнные железы, которые реагируют слюной на продукты, расположенные во рту. Более того, ваш желудок приготовился к приёму пищи. Поверьте, он уже вырабатывает желудочный сок для переваривания лимона. А объяснение таково: мозг дал внутренним органам команды к действию.

Кислое

То есть психологическое состояние, вызванное словесным образом, повлияло на физиологию. Этот пример показывает, что психология и физиология взаимосвязаны, они «идут по жизни рука об руку» и ведут за собой человека, который иногда активно сопротивляется во вред себе. Проявление любой болезни на физиологическом уровне – результат психологического состояния, отклонения от нормы психики человека. Состояние же психического равновесия – это когда при цветовом тестировании человек выбирает в качестве привлекательного цвета все четыре главных цвета (красный, жёлтый, зеленый, синий). Предпочтение определённого цвета (в тесте ли, в жизни) говорит не только об эмоциональном состоянии, но и физиологическом.

В каждом из нас генетически заложены возможности развития гармоничного «разноцветного» человека. Однако таких людей очень мало, чаще мы предпочитаем какой-либо один из цветов. А это говорит не только о нашем характере, но и таит в себе признак физической болезни или её потенциальной вероятности.

Так, человек, постоянно предпочитающий синий цвет, нередко платит за свою сдержанность депрессиями, неврозами, дерматитами. Энергичные «красные» люди, находясь в постоянном действии, перегружают сердечно-сосудистую систему. Подвижным «жёлтым» нужно так много воздуха, что их уязвимое место – дыхательная система. У «зелёных», вечно желающих показать свою значимость, часто страдает позвоночник: столб жизни не выдерживает нагрузки ответственностью и деловым имиджем. Неоднократно проводились эксперименты по выявлению психофизиологического воздействия цветов на человека. Группе людей показывались образцы цветов или их подвергали светоцветовому воздействию определённых цветов. До и после показа измеряли пульс, давление, частоту дыхания. Результаты эксперимента показывали, что существует единый язык цвета, то есть независимо от возраста, пола, национальности все цвета действуют почти одинаково на людей. На красный цвет реагировали возбуждением: пульс и дыхание учащались, давление повышалось. На синий цвет организм реагировал обратным образом – успокоением: пульс становился спокойным, давление в крови снижалось, дыхание замедлялось.

Физиологический механизм этого явления объясняется так: от глаза к промежуточному мозгу ведёт нервная вегетативная система, управляющая цветовым раздражением. Промежуточный мозг через гипофиз и нервную систему регулирует взаимодействие органов. Если регуляция настроена на ускорение и повышение функциональной способности (эрготропная), то состояние возбуждения

Сладкое

Острое

нервов соответствует частоте колебаний оранжевого, красного цветов. Если нервная вегетативная система настроена на замедление, успокоение и отдых (торфотропная), то ей соответствует тёмно-синий цвет.

Проще и образнее можно сказать так: «Как мы уже знаем, каждому цвету соответствует своя частота и длина волны. Подобно телевизору, все цвета имеют свои каналы в организме человека. Настройка нужной станции на соответствующую длину волны является условием исцеления». Часто человек неосознанно выделяет определённый цвет, окружая себя им, что позволяет определить – какие органы и системы нуждаются в лечении. И соответственно, таким образом опять же неосознанно лечит свой недуг.

Так, например, наиболее частые заболевания, при которых предпочитается красный цвет – сердечно-сосудистые и эндокринные, вегетативной системы и позвоночника, тонкого кишечника.

У людей, предпочитающих оранжевый цвет, часто бывают заболевания поджелудочной железы, селезёнки, тонкого кишечника, органов дыхания.

Жёлтый цвет связан с солнечным сплетением и со всей нервной системой. У любителей этого цвета надо искать проблемы с желудком, поджелудочной железой, нервами, лимфатической системой.

Любителям зелёного цвета следует обратить внимание на нервы, печень, жёлчный пузырь, кости, сухожилия.

У людей, предпочитающих синий цвет, следует искать проблемы в лёгких, носоглотке, толстом кишечнике.

У любителей фиолетового цвета вероятны заболевания нервной и лимфатической системы, желез внутренней секреции.

Как видите, выбранные вами цвета могут служить своеобразной медицинской картой. Чем серьёзнее недуг, чем острее протекает болезнь, тем больше хочется яркого цвета. А вот хронические заболевания «вынуждают» любить приглушённую гамму с сероватым оттенком. Так что наукой сегодня доказано, что если «каждый пациент желает знать, где сидит болезнь», то цвет ему в этом – прекрасный диагностический помощник. (Хоть каждый день и, что особенно приятно, совершенно бесплатно.)

Цветотерапия

Как уже говорилось, неосознанное выделение какого-либо цвета, является диагностическим определением психофизиологического состояния человека и неосознанным лечением его недугов. Но ведь можно и осознанно лечится.

С древнейших времён человеческой истории берёт начало традиция лечения болезней с помощью цвета. Так, например, египетские жрецы, зная целебные свойства цветов, «купали» в определённых цветоцветовых потоках больных людей. В определённых храмах создавались отверстия, которые, благодаря оптическим эффектам стёкол, выделяли и пропускали какой-нибудь один цвет из солнечного спектра.

Древние римляне первыми придумали солярии, где без одежд или в белых тогах принимали весь спектр солнечных ванн. Солярии, термы и физкультура сделали их самой здоровой нацией в античном мире.

Древнеиндийская мудрость гласит, что в человеческом организме существуют чакры – энергетические центры, которые принимают и сами испускают волны соответствующей длины. Для состояния психофизиологической гармонии воздействовали на них соответствующим цветом или дополнительным. Цветовой баланс всех чакр избавляет человека от заболеваний.

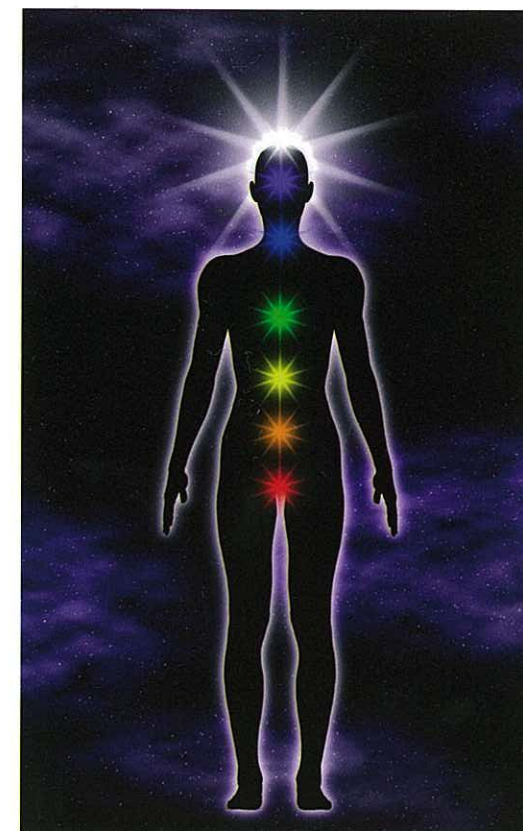
Величайшие врачи прошлого – Авиценна, Парацельс, выписывая лекарство, обязательно учитывали его цвет. Широко использовала цвет и народная медицина. Так, издавна на Руси скарлатину и корь лечили красной тканью. В Греции с желтухой боролись с помощью вина, в которое опускали золотую монету.

Сегодня цветотерапия вновь обретает широкое распространение, как в народной медицине, так и в официальной. Этот метод лечения и профилактики безопасен и безболезнен. Правильно подобранный и применённый цвет может полностью излечить только зарождающуюся болезнь

или быть прекрасным дополнением к другим методам при лечении хронических недугов. Цветом лечат в рефлексотерапии – ставят больным цветные иглы. Ощутимый эффект даёт цветотерапия по методу «су-джок»: наклеивают на ладони в определённых зонах цветные пластыри. Во многих цветотерапевтических кабинетах используют новейшую технику для светового облучения. Применяют, цветомедитации и визуализации цвета, осознанно носят одежду определённых цветов и т. д.

Учеными доказано, что каждый цвет обладает своим составом химических элементов, что можно учитывать при приёме пищи и жидкостей. Так, например, в красном цвете много железа, значит, красная пища и питьё, красная одежда будут полезны для людей с пониженным гемоглобином. Что же касается жидкостей, то в нашей хлорированной воде через час погибают головастики. Представьте, какую «мёртвую» воду мы пьём? Чтобы сделать её «живой», можно эту воду в прозрачной стеклянной ёмкости поместить на солнце, и спустя несколько часов солнечный спектр наполнит эту воду почти всей таблицей Менделеева. Как специально «подкрашивать» воду, использовать цвет драгоценных камней и минералов, медитировать с цветом, визуализировать его – об этих и других способах цветотерапии будет подробно рассказано во второй и третьей книгах.

Целительную силу цвета стоит использовать не только для лечения, но и для того, чтобы сделать свою жизнь гармоничнее.

Цветомузыка

Рассмотрим физиологическое воздействие цветов, которое было известно ещё древним, а сегодня подтверждено многочисленными научными экспериментами.

Красный цвет согревает, стимулирует мозг и печень, повышает кровяное давление, учащает пульс, повышает жизненный тонус и гемоглобин, стимулирует сексуальную активность, эффективен при анемии, меланхолии, вялости органов пищеварения.

В большом количестве подавляет деятельность нервной системы. Противопоказан при повышенной агрессивности, аллергии.

Оранжевый цвет ускоряет пульсацию крови, наполняет энергией и бодростью, укрепляет органы дыхания, стимулирует нервы и репродуктивную систему, согревает, повышает аппетит, нормализует работу пищеварительного тракта, помогает при рахитах.

С ним надо быть осторожным, если у человека проявляется неконтролируемая сексуальность, в большом количестве он раздражает нервную систему.

Жёлтый цвет укрепляет нервную систему, активизирует выделение желудочного сока, оказывает очищающее действие на органы пищеварения, печень и кожу, стимулирует умственную активность, укрепляет память, помогает при апатии, депрессии.

Осторожно с жёлтым цветом надо быть людям нервным и беспокойным.

Зелёный цвет – болеутоляющий, гипнотический, понижает кровяное давление, полезен для сердца и глаз, проявляет противомикробные свойства, укрепляет мышцы, помогает при бессоннице и мигрени, снимает раздражительность, благоприятен для концентрации внимания.

Зелёный считается самым лечебным и нейтральным цветом, с ним можно обходиться без особых предосторожностей.

Голубой цвет – антисептик, вызывает замедление пульса, понижает кровяное давление, подавляет воспалительные процессы, ослабляет боль, оказывает жаропони-

жающее действие, помогает при усталости и боли. Злоупотребление голубым может привести к некоторой угнетённости, усталости.

Синий цвет успокаивает пульс, понижает давление, замедляет дыхание, снижает воспаление, оказывает обезболивающее действие, эффективен при воспалении лёгких, астме, кожных заболеваниях, ожогах, повышает внимание и помогает сосредоточиться.

Фиолетовый цвет действует положительно на сердце и лёгкие, снижает температуру, успокаивает боли, помогает при нервных и умственных расстройствах, при бессоннице, мигрени, ревматизме.

В большом количестве угнетает.

Серый цвет вызывает подавленность, угнетает, но не раздражает, показан при расстройствах нервной системы, избытке слизи в организме.

Противопоказан при депрессии, меланхолии.

Белый цвет даёт силу и энергию, гасит раздражение, успокаивает, очищает организм от шлаков, восстанавливает структуру мозговой ткани.

Чёрный цвет помогает сосредоточиться, понижает давление, положителен при ознобе, снижении энергетике почек.

Притягивает негативные воздействия, противопоказан при депрессии, меланхолии, шизофрении.

Розовый цвет омолаживает, успокаивает раздражительность, стимулирует, бодрит.

Бирюза защищает от радиоактивности, от электросмога компьютеров и телевизоров, расслабляет, помогает при ожогах, язвах, при перегрузке мозга.

Из приведённых данных видно, что жёлто-красная гамма тонизирует и стимулирует жизнедеятельность организма, а холодная – успокаивает и сдерживает её. Запомнить это просто, применять «семицветную формулу здоровья», дарованную нам Природой, – также не сложно. Лишь бы у вас было желание жить в гармонии с окружающим миром, и, главное, умение сохранять гармонию внутри себя.

ГЛАВА III

Закономерности
цветовой
композиции

«Приятны те цвета, между которыми существует закономерная связь, то есть порядок»

В. Оствальд

Любой цвет воспринимается не сам по себе, мы видим его рядом с другими цветами. Он также связан с формой предмета, которому принадлежит, с материалом этого предмета, с характером освещения, назначением и т. д.

Таким образом, изучая эстетическое воздействие цвета, необходимо рассмотреть закономерности его многосторонних связей: цвет и цветосочетания, цвет и форма, цвет и материал, цвет и функция предмета цветоносителя.

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ГАРМОНИЧНЫХ ЦВЕТОВЫХ СОЧЕТАНИЙ

Чтобы установить закономерности цветковых сочетаний, которые бы воспринимались упорядоченной, уравновешенной композицией, то есть гармонией необходимо рассматривать сочетаемые цвета в одинаковой и простейшей форме. Например, как абстрактные композиции, не обладающие изобразительным значением, но основанные на эстетических закономерностях. Поэтому они могут быть очень выразительными и художественно самоценными. В истории мирового живописного искусства таких примеров немало – это работы художников В. Кандинского, К. Малевича, П. Мондриана, В. Вазарели и др.

Типы цветковых гармоний и принципы их построения

В предыдущих главах достаточно подробно были рассмотрены хроматические спектральные цвета и ахроматические, их основные характеристики и свойства. Как выяснилось, каждый цвет в силу своей природы по-разному ведёт себя на плоскости и в пространстве, по-разному воздействует на психофизиологическое состояние человека и т. д. То есть, можно сказать, что каждый цвет, как и человек, уникален, имеет свой характер. Как любой из нас, определённый цвет не со всеми цветами может «дружить», то есть хорошо сочетаться. Как человек, он также может видоизменяться от соседства с другими цветами.

Французский философ Д. Дидро в своём «Трактате о живописи» писал: «Есть дружественные и враждебные цвета, и это правда, если мы примем во внимание, что некоторые из них настолько трудно объединимы и так режут глаз своим соседством с другими, что даже воздух и свет, эти всемирные создатели гармоний, едва ли могут примирить нас с их непосредственной близостью».

Дружественные цвета создают гармоничные «союзы», враждебные – дисгармоничные. Как правило, оценка рядовым потребителем, гармонично или негармонично сочетание цветов, происходит на субъективном уровне, то есть оценивают – привлекательно или непривлекательно, приятно или неприятно определённое сочетание. В разные времена и у разных народов привлекательными считались порой совершенно противоположные гармонии. Однако для людей, профессионально работающих с цветом – художников, дизайнеров, архитекторов и др., – понятие гармонии должно быть перенесено из области субъективных чувств в область объективных закономерностей. Это возможно, так как гармония имеет свои внутренние закономерности и подчинена строгим расчётам.

Проблемой гармоний занимались многие исследователи и практикующие мастера в различных областях искусства, начиная с Древней Греции. А сколько жарких споров, особенно в наши времена, вели между собой лирики и физики вокруг вопроса «можно ли поверить алгеброй гармонию?». И сегодня пришли к общему мнению – можно. Потому что законы, по которым строятся гармоничные созвучия тонов и аккордов в музыке, линий и форм в архитектуре, сочетание цветковых пятен в живописи, – все базируются на законах Природы. Так, например, законы цветковых гармоний, как говорил австрийский художник-колорист И. Иттен, «сверкают в цветах радуги».

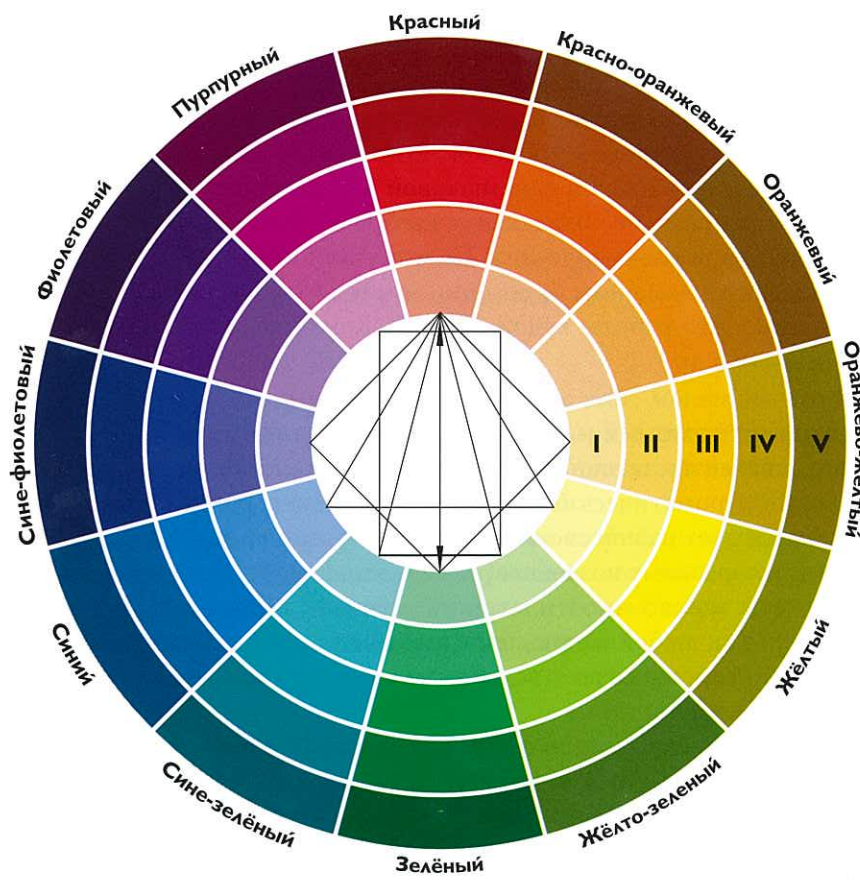

Рис. 24

Законны эти необходимо творческим людям знать и применять в своей деятельности. Однако не следует воспринимать их как догмы, необходимо пользоваться ими творчески, учитывая место их применения – живопись, архитектура, различные виды дизайна и т. д. В переводе с греческого слово «гармония» буквально означает связь, стройность, соразмерность. Согласно древнегреческим мифам Гармония – это дочь бога войны Ареса и богини любви Афродиты. То есть гармония – это слияние двух противоположных начал, единство противоположностей. Не противоречие, а единство. Восточное представление о гармоничном равновесии сил выражено в знаке Инь – Ян (рис. 23). Гармония – это равновесие, симметрия сил. Основным законом гармонии можно сформулировать так: «Гармония = Порядок». Леонардо да Винчи говорил, что «непременным признаком гармонии является пропорциональность». Кстати, дочь древнегреческой Гармонии звалась Пропорцией.

Итак, гармония – это равновесие сил, упорядоченное многообразие.

Цвет в картине, на стене дома – это то же, что в своей области музыкальный звук. Цветовая гармония – это вовсе не случайное нагромождение цветных пятен, а подобно созвучию музыкальных аккордов, она имеет определённую закономерность.

Гармония в цветовой композиции – это созвучие красок, совокупность цветовых отношений с учётом как основных характеристик цветов (тона, светлоты, насыщенности), так и форм, размеров занимаемых ими площадей.

Цветовая гармония не сводится лишь к решению вопроса о том, какой цвет с каким гармонирует. На эстетическую оценку гармоничного цветосочетания оказывает влияние много факторов: объёмно-пространственная форма, материал, пространственное расположение, назначение объекта-цветоносителя.

И тем не менее... как бы ни была существенна роль упомянутых факторов, основу любой цветовой гармонии составляет созвучие красок, то есть гармоничная закономерная комбинация цветов. Поэтому изучение принципов цветовой гармонии целесообразно начинать с выяснения закономерностей комбинации цветов, взятых абстрагировано, как уже говорилось в начале главы. Причём на одних и тех же формах (так как изменение форм меняет характер композиции).

Анализ существующих на сегодняшний день теорий цветовой гармонии позволяет выделить основные типы цветовой гармонии, к которым можно свести всё многообразие цветковых решений, а также принципы их построения. Рассмотрим их на цветовом круге, который признаётся, как мы уже знаем, символом гармонии.

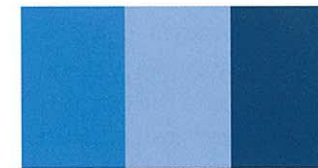
Целесообразно взять для рассмотрения типов гармонии не один цветовой круг, а систему из пяти 12-частных кругов (рис. 24). Средний круг (III) – главный – составлен из 12-ти цветов наибольшей насыщенности. В основу его построения положены три основных цвета (пигмента) – жёлтый, красный, синий. Между ними расположены составные цвета. Диаметральные цвета (друг против друга) являются контрастными.

Два внутренних круга (I, II) из тех же цветовых тонов, но с постепенным осветлением, а два внешних круга (IV, V) с постепенным затемнением цветовых тонов. Таким образом, каждый из 12-ти цветовых тонов состоит из 5-ти ступеней светлотно-теневых градаций. Подобные ступени можно получить, примешивая к хроматическому цвету белый или чёрный. Разделенные цвета круга I называются **пастельными**.

Предлагаемый в системе порядок расположения цветов позволяет разделить последние на цветовые группы – типы цветовой гармонии, принципиально отличные по психофизиологическому восприятию.

Однотоновая гармония

Однотоновая гармония (в цветоведческой литературе её также называют монохромной) строится на сочетании цветов одного цветового тона, при наличии различий по светлоте и насыщенности. Общий цветовой тон придаёт данной цветовой композиции спокойный, уравновешенный характер. Данный вид гармонии очень широко применяется в живописи, декоративно-прикладном искусстве, дизайне одежды. А вот в интерьере его нежелательно использовать, так как монополия одного цвета в пространстве, да ещё и в больших количествах, вызывает в человеческом организме дискомфорт, вплоть до проявления психофизических расстройств. На нашем цветовом круге – это сочетание цветов из 5-ти ступеней одного цветового тона. Количество

ступеней, естественно, может быть ещё большим. Ахроматический равноступенный цветовой ряд (от белого до чёрного) является также гармоничным.

Гармония родственных цветов (нюансная)

Гармония родственных цветов основывается на наличии в них примесей одного и того же главного цвета.

Главными называют цвета: красный, синий, жёлтый и зелёный. Это сравнительно сдержанная цветовая гамма. Например, на нашем цветовом круге это – красный и красно-оранжевые цвета, жёлтый и жёлто-красный, но не красный и жёлтый. То есть родственные цвета – это цвета, взятые из промежутков от данного цвета до следующего главного. В цветовом круге, а точнее – в системе цветовых кругов, имеются 4 группы родственных цветов: жёлто-красные, сине-красные, жёлто-зелёные, сине-зелёные. Рассмотрим, как можно гармонизировать три родственных цвета – чистый красный, красно-оранжевый и оранжевый. Комбинация этих цветов, взятых с круга III, не даёт тонкого цветового сочетания. Чтобы достичь гармонии в данном цветосочетании (а это помним – равновесие), необходимо уравновесить цвета изменением их насыщенности или светлоты. Поэтому лучше взять красный цвет из III круга, красно-оранжевый – из II, оранжевый – из круга I (или II). Можно также добавить к двум цветам не белый, а чёрный цвет, то есть взять их с кругов IV и V. Таким образом, равнонасыщенные цветовые тона одинаковой светлоты не могут образовывать тонких цветовых сочетаний. Но если добавить к одному или двум цветам из трёх чёрный или белый цвет, то цвета начинают гармонично сочетаться, акцентируя внимание на третьем, самом насыщенном цвете.

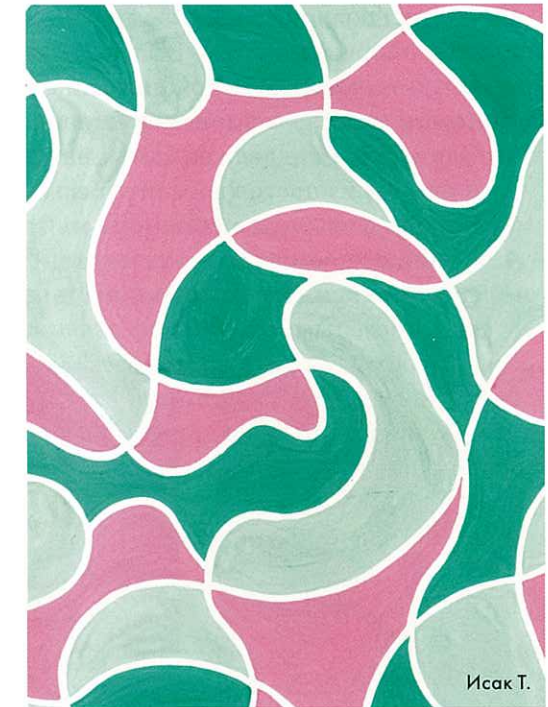
Полярная гармония

Полярная гармония построена на противопоставлении двух главных цветов, которые могут быть как дополнительными, так и контрастными. Например, красный и зелёный, синий и жёлтый, жёлтый и фиолетовый. В полярной гармонии могут сочетаться не только два цвета, но и больше. Например, розовый, салатный и тёмно-зелёный. Главное, что эти цвета являются разновидностями двух главных полярных цветов.

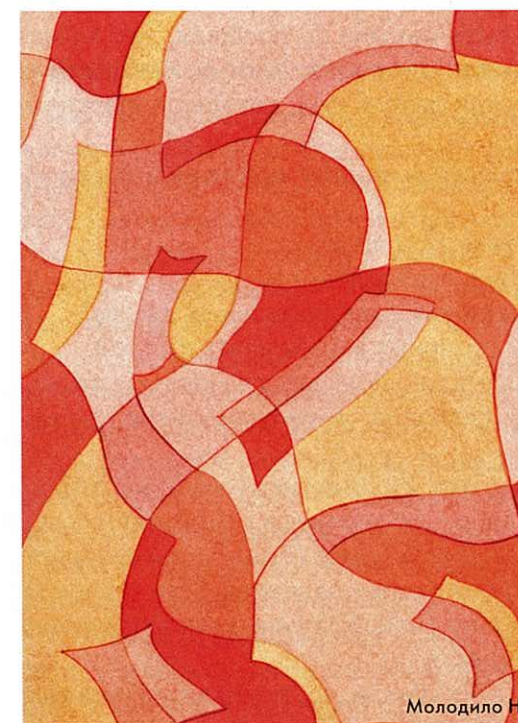
Многие исследователи считают эту гармонию наиболее комфортной для глаз. Особенно сочетание контрастных цветов, так как явление последовательного контраста – закон стремления нашего организма к равновесию и самозащите. Физиолог Э. Геринг доказал, что глазу и мозгу требуется средний серый, иначе при его отсутствии они теряют спокойствие. Смесь же дополнительных или контрастных цветов даёт нейтральный серый цвет. Смесь чистых спектральных цветов даёт белый. На наших цветовых кругах все диаметрально расположенные цвета дают в смеси серый цвет, то есть образуют гармонию. Все цветовые сочетания, не дающие в сумме серого цвета, например красный и синий, жёлтый и красный, являются экспрессивными.

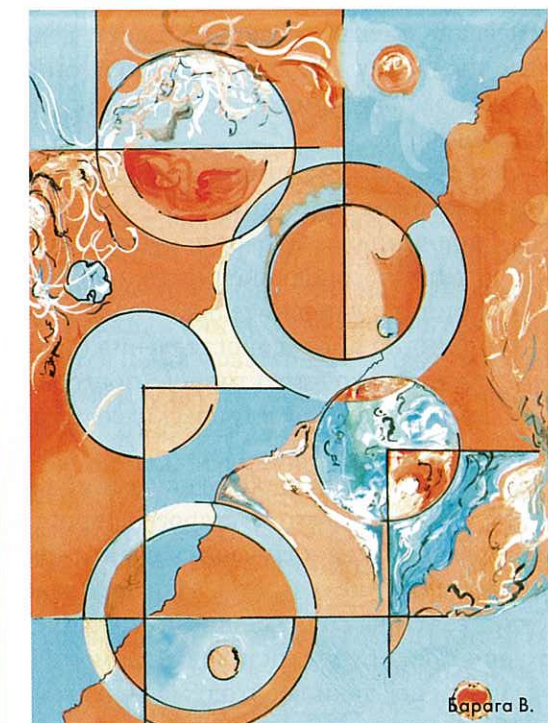
Однотоновая гармония

Полярная гармония

Родственная гармония

Полярная гармония

Сочетания полярных цветов характеризуются наибольшей активностью, динамичностью и напряжённостью. Если сочетать полярные цвета одинаковой светлоты, то от такого сочетания будет рябить в глазах.

Привести их в гармоничное сочетание можно несколькими способами:

1. Один из цветов должен быть меньше по площади.
2. К одному из цветов добавить белый или чёрный цвет;
3. Все цвета взять разбеленными или затемнёнными;
4. В один из цветов добавить ему контрастный. Например, если в чистый красный добавить немного зелёного, он станет серо-красным и будет хорошо гармонировать с зелёным;

Рассмотрим 1-й пункт подробнее. Так как пропорциональность – это главное условие уравновешенности (помним, что Пропорция – дочь Гармонии?), то Иттен, основываясь на выводах Гёте, предложил в своей книге «Искусство цвета» следующие пропорциональные приблизительные соотношения пятен контрастных цветов:

Жёлтый : фиолетовый = 1/4 : 3/4

Оранжевый : синий = 1/3 : 2/3

Красный : зелёный = 1/2 : 1/2

Представленные количественные соотношения имеют силу только при использовании цветов в их максимальной насыщенности. Как видно из пропорций, тёплые, имеющие большую светлоту цвета, должны быть меньше по площади, чем холодные цвета, так как сила их воздействия намного активнее холодных. Соблюдение этого правила поможет создать комфортную для наших глаз, полярную цветовую гармонию.

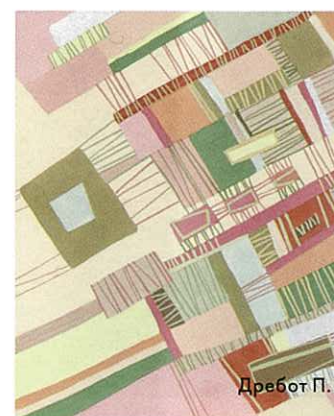
Обобщив всё сказанное, можно сформулировать **основные принципы построения цветовых гармоний:**

- принцип одинаковости цветов (однотонные гармонии);
- принцип соподчинённости цветов (родственные гармонии);
- принцип дополнительности (полярные гармонии дополнительных цветов);
- принцип противопоставления (полярные гармонии контрастных цветов);
- принцип конструктивного построения (цвета располагаются на концах вписанных в круг геометрических фигур: треугольников, прямоугольников, пятиугольников и т.д.).

Рассмотрим поподробнее последний принцип (рис 24). Многие художники, дизайнеры придерживаются «старого доброго» правила – не сочетать в композиции более 2–3 цветов. Тогда получаются очень гармоничные сочетания. Самое сильное гармоничное созвучие создаётся на основе равносторонних треугольников. Если три цвета будут взяты на концах, вписанных в цветовой круг равнобедренных треугольников, то они также будут составлять гармоничное единство.

А если всё-таки необходимо сочетать более трёх цветов, то, чтобы не получилась какофония цветов, можно следовать нескольким методам:

- сочетать цвета по принципу конструктивного построения;
- во все цвета добавить какой-то один цвет;
- один цвет сделать доминирующим в композиции. Этот цвет будет преобладать по суммарной своей площади в цветовой композиции, а по своему распределению на плоскости станет «всеобъемлющим», то есть, как бы окружит все цвета со всех сторон;
- создаётся цветовая композиция из одинаково мелких по площади цветовых пятен. Данный метод использовали французские импрессионистические художники XIX в. – пуантилисты (Ж.Сера и П.Синьяк), создававшие свои гармоничные живописные картины мелкими мазками и точками.

Цветовая теория «Времена года»

Научить рисовать карандашом можно любого человека, но не каждый станет гениальным художником. Для этого, кроме учения, нужен и дар свыше – талант. Научить разбираться в цветах, красках можно каждого, но не каждый станет колористом. Сегодня автор данной книги раскрывает вам секреты колористики, завтра вы узнаете что-то новое о цвете из других книг, журналов, лекций. Но самый лучший учитель-колорист – это сама Природа. Да-да, именно она изо дня в день учит нас, как нужно гармонично комбинировать цвета. Многие художники внимательно вглядывались в природные цветовые комбинации: как сочетаются цвета у растений и животных, как влияет цвет неба на предметы, какова разница между цветом восходящего солнца и закатного, как изменяется природа в зависимости от времён года...

Американские колористы К. Джексон и Г. Ваттерман, обобщив исследовательский опыт старых мастеров-художников (особенно педагога-колориста И. Иттена) и современных специалистов по цвету, подарили миру цветовую теорию «Времена года». Согласно этой теории цветовые гармонии предлагается создавать, опираясь на «опыт» природы, а именно – природное созвучие красок по временам года.

Цветовой облик природы сильно видоизменяется по временам года. Но краски одного сезона очень гармоничны друг с другом. Потому что, в силу природных явлений, в каждом сезоне доминирует какой-то один из трёх основных цветов – красный, жёлтый, синий. Самая же главная причина доминанты одного из основных цветов –

преобладание этого цвета в солнечном спектре. Именно преобладающий цвет и задаёт всем остальным цветам каждого времени года соответствующий ему подтон.

Какие же цвета, оттенки характеризуют каждое время года?

ВЕСНА

Это настоящий фейерверк цвета, особенно в разгар весны, когда всё кругом цветёт. Деревья украшены белыми и розовыми цветами. Красные, жёлтые, оранжевые тюльпаны; фиолетовая сирень; яично-жёлтый первоцвет и одуванчики; зелёно-жёлтая зелень травы и первых клейких листочков на деревьях, – всё это под ясной прозрачной голубизной весеннего неба. Для весенней природы типичны радостные, лёгкие, светящиеся краски.

Основной доминирующий цвет – жёлтый, что и придаёт весенним краскам солнечную жизнерадостность.

- белая шерсть
- бледно-золотой
- кремово-жёлтый
- абрикосовый
- розовый лосось
- маково-красный
- фиолетово-смородиновый
- водянисто-голубой
- васильковый
- липово-зелёный
- майская зелень
- мшисто-зелёный
- красное дерево
- терракотовый
- ореховый
- кремово-бежевый
- гранитно-серый

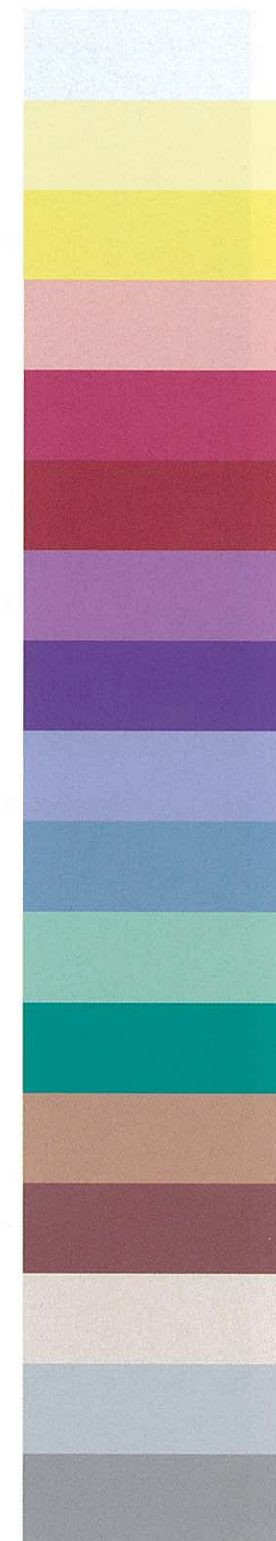
ЛЕТО

Вроде бы это время года должно быть самым ярким по количеству цветов и их насыщенности. Но внимательные художники заметили, что «свет съедает цвет». В самом деле, слепящее летнее солнце как бы набрасывает дымчатую вуаль поверх всего великолепия летних красок. Поэтому колористическое настроение этого времени года определяют приглушённые, пастельные, как бы выгоревшие тона. А как же обилие красных, оранжевых, розовых, жёлтых цветов и фруктов? Всё имеет голубоватый холодный подтон. Благодаря преобладающему в природе цвету неба, которое пропускает солнечные лучи сквозь свой своеобразный голубой фильтр.

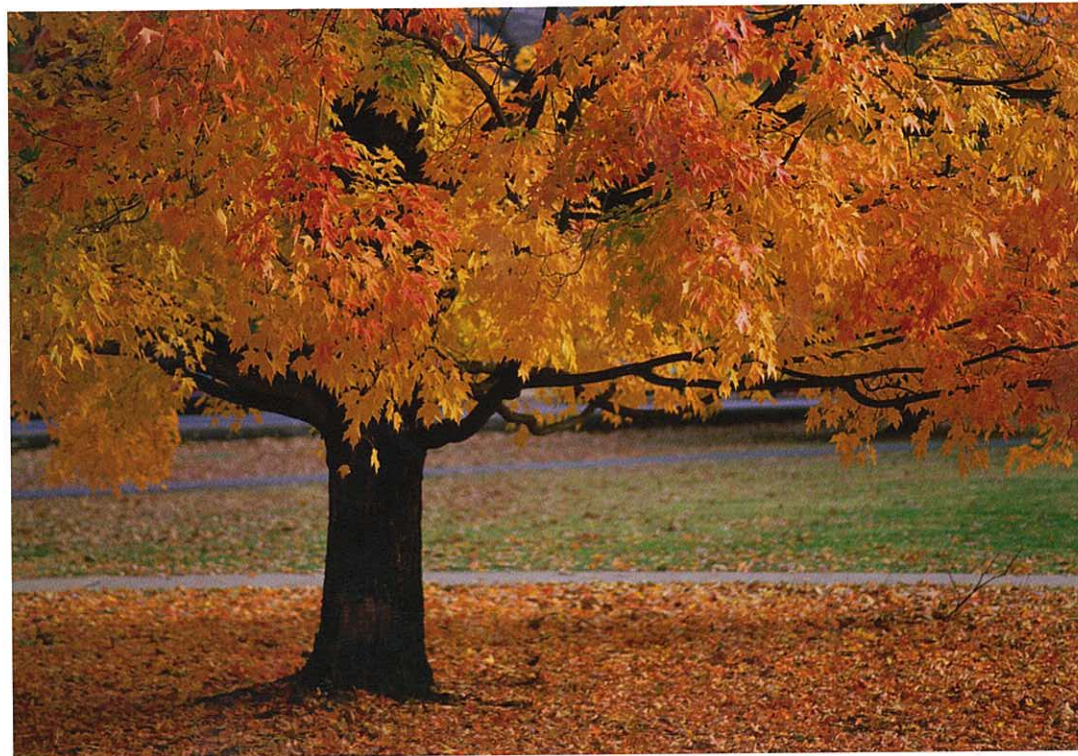
Поэтому можно сказать, что основной цвет, характеризующий лето – голубой.

- серовато-белый
- сливочно-жёлтый
- ванильно-жёлтый
- увядшая роза
- флоксовый
- рубиновый
- сиреневый
- фиалковый
- светло-голубой
- дымчато-голубой
- мятно-зеленый
- лесная зелень
- кофе с молоком
- шоколадный
- кремово-бежевый
- серебристо-серый
- дымчато-серый

ОСЕНЬ

Для этого времени года, естественно, типичны цвета урожая: оранжевые грибы, красные яблоки, золотистый лук и т.д. В «багрец и золото одетые леса», сады и парки... Краски осени – тёплые, насыщенные, землистые, тяжёлые.

Доминирующий цвет – красный. Это потому, что в солнечном спектре осенью преобладают красные лучи, под которыми всё в природе быстрее созревает.

слоновая кость	
кукурузный	
яично-жёлтый	
персиковый	
оранжево-красный	
томатный	
ежевичный	
сливовый	
голубино-голубой	
петроль	
фиолетово-синий	
оливковый	
хвойный	
кирпичный	
кофейно-коричневый	
верблюжий	
мшисто-серый	

ЗИМА

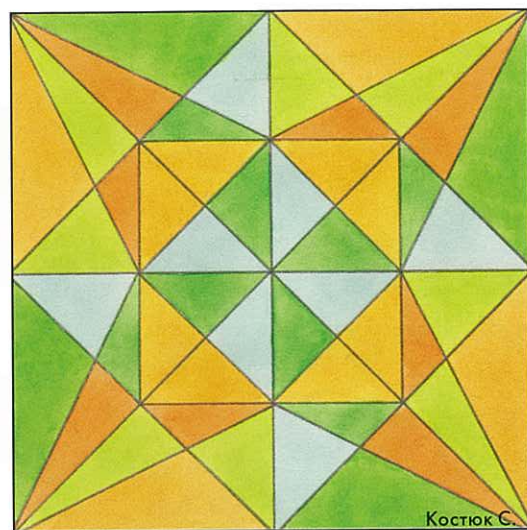
Конечно же, когда мы говорим о зиме, то сразу представляем себе белый цвет. Это основной цвет, господствующий в зимнем ландшафте на большей части территории Земли. Плюс ещё чёрные, коричневые деревья, контрастирующие на фоне белых сугробов снега. Зимой у природы небольшая палитра, но, тем не менее, те краски, которые остались, выглядят на белом фоне очень яркими: краснота рябины, зелень хвои, оранжевые закаты, ледяная голубизна неба... Зимние краски – холодные до ледяных, но пронзительно ясные, лучистые.

Основной цвет – холодный синий.

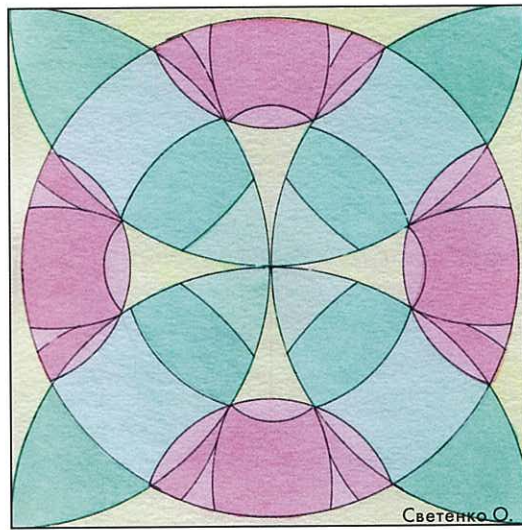

белоснежный	
солнечно-жёлтый	
розово-лиловый	
неоново-розовый	
ярко-красный	
фиолетовый	
ледисто-голубой	
лазурно-голубой	
лавандовый	
темно-синий	
лагунно-зелёный	
бирюза	
хвойно-зелёный	
тёмно-коричневый	
песочно-бежевый	
антрацит	
чёрный	

Весна

Лето

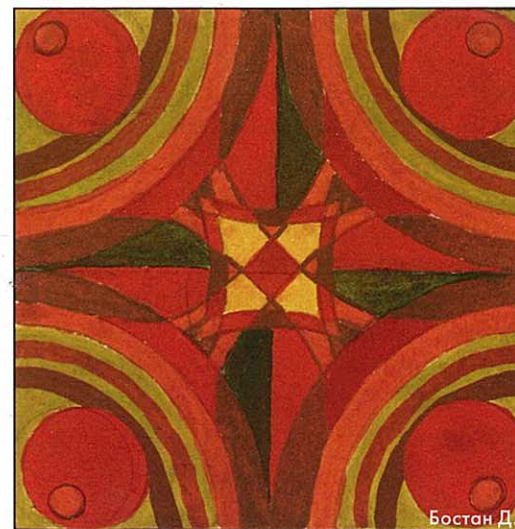
Итак, во всех четырёх временах года присутствуют все цвета, но, изображая то или иное время года, опытные художники, внимательные ученики Природы, берут один и тот же цвет, но только разного оттенка, подтона. Например, красный цвет для весны – маково-красный, жёлто-красный; для лета – малиновый, бордо; для осени – томатный, кирпичный; для зимы – ярко-красный, пурпурный.

Как видим, краски весны и осени – тёплые, а лета и зимы – холодные. Не по температуре этих сезонов, а по цветовым характеристикам. Поэтому на практике можно примешать к осенним краскам какой-либо «родственный» им весенний оттенок. Но если скомбинировать осень с зимой, возникает напряжение, которое вызовет дисгармонию, как фальшивый звук в гармоничной мелодии.

Эта цветовая теория «Времена года» – природное созвучие красок – вполне уместна для создания цветовых гармоний не только в изобразительном искусстве, но и в дизайне одежды, макияже, архитектуре (экстерьере и интерьере). В последующих главах мы рассмотрим её практическое применение в этих областях. У нее, конечно же, нет притязаний считаться научной, однако она базируется на эмпирических данных, то есть на полученных опытным путём знаниях о гармоничных сочетаниях цветов в природе и о природе психофизиологического воздействия этих сочетаний на человека.

Может быть, когда-нибудь учёные «поверят алгеброй гармонию», то есть, найдут более убедительные научно-доказательные способы образования цветовых гармоний. Но на сегодня эта теория – наиболее легко воспринимаемая, широко и хорошо применяемая на практике и просто – очень «эстетично-симпатичная» теория.

Понятие гармонии включает в себя и дисгармонию как свою антитезу. В цветовой гармонии реализуется заложенная в людях потребность красоты. Поэтому красивые гармоничные цветосочетания вызывают у нас уравновешенное спокойное чувство.

Осень

Зима

Иначе говоря, гармонии выполняют не только декоративную функцию, но и эмоционально-содержательную. Чтобы подчеркнуть суть некоторых картин, художники применяют не только красивые сочетания цветов, приятные для глаза, но и дисгармоничные, вызывающие иногда печаль или оказывающее гнетущее впечатление. Эти дисгармоничные сочетания цветов, будучи обязательно в гармонической связи с содержанием художественного произведения, становятся художественно выразительными.

Познав закономерности сочетания цветов, нельзя сказать, что уже полностью разгаданы тайны цветовых гармоний. Мир цвета очень сложен и богат. Отбор цветов для гармоничного сочетания, как уже говорилось, зависит от конкретного случая их применения. Здесь не может быть неукоснительных правил, общих решений, но возможен общий подход. И знание принципов этого подхода очень важно для творческих людей, так как в нём лежит ключ к пониманию цветовой композиции в целом. Ключ к пониманию Красоты в окружающей нас природе и созданию её собственными руками в нашей предметно-пространственной среде обитания, то есть в нашей жизни.

ЦВЕТ И ФОРМА

Цвет всегда воспринимается в определённых очертаниях, то есть имеет определённую форму. И качество цвета или цветосочетания будет зависеть от этой формы.

Формы могут быть плоскостными (квадрат, круг, треугольник), объёмными (куб, шар, пирамида) и объёмно-пространственными. Цвет может активно влиять на восприятие формы, выражать её основные свойства: геометрический вид, величину, положение в пространстве. Но может и наоборот – иллюзорно, целенаправленно видоизменять восприятие формы. Связь цвета и формы рассматривалась такими известными колористами, как В. Кандинский, И. Иттен, М. Матюшин, А. Ефимов, Н. Степанов. Они выявили взаимосвязь между указанными композиционными средствами. Рассмотрим эти закономерности взаимодействия цвета и других свойств формы.

Подчеркивание геометрического вида

В. Кандинский писал: «Некоторые краски подслуживают в своём воздействии некоторым формам и другими притупляются. Во всяком случае, острые краски звучат по своему свойству сильнее в острых формах (например, жёлтые в треугольнике), склонные к глубокому воздействию увеличиваются в своём воздействии круглыми формами (например, синие в круге)».

И. Иттен представлял ассоциативные связи между шестью плоскостными формами и соответствующими им цветами так:

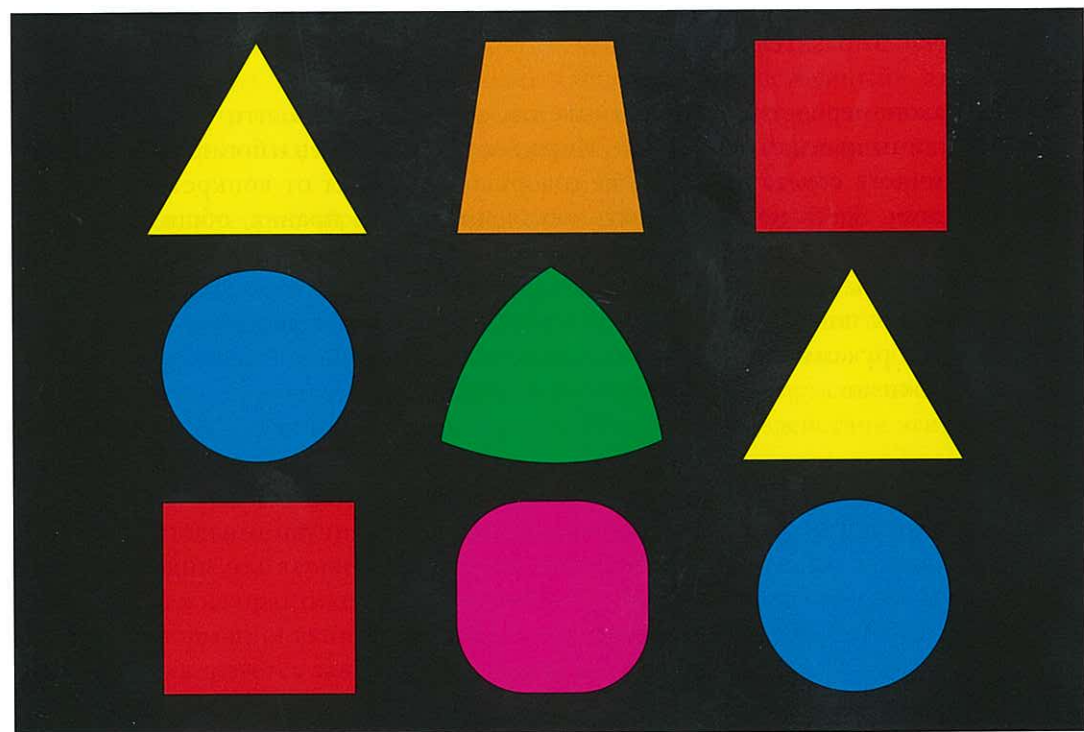

Рис. 25

- квадрату соответствует красный цвет, подчёркивающий материальную тяжесть этой формы;
- для острых углов треугольника характерен боевой излучающий себя во все стороны жёлтый цвет;
- кругу, как символу вечного движения, соответствует синий цвет.

Таким образом представляли взаимосвязь цвета и формы в Баухаузе (первой международной Школе дизайна, Германия), где Иттен и Кандинский преподавали юным дизайнерам. Несмотря на известную субъективность этих представлений, их вполне можно использовать в практической работе.

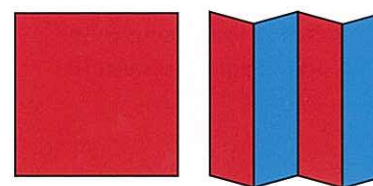

Рис. 26

Равномерное распределение цвета, однородность окраски подчёркивают единство и цельность плоскости. Так, для прямоугольной плоскости, которая лишена пластической разработки, характерно монохромное (одноцветное) решение. Также и для шара – монохромное решение будет подчёркивать непрерывность его поверхности. Ломаная же плоскость даёт возможность для введения двух и более цветов. Многогранный параллелепипед можно решать по числу граней.

Подчеркивание величины

Оптико-физическими свойствами цвета объясняется, что его изменение ведёт к зрительно-му изменению и величины формы. Так, тёмные и холодные цвета уменьшают величину формы, а светлые и тёплые цвета – увеличивают. Также увеличивают форму снижение интенсивности цвета и усложнение цветовой композиции.

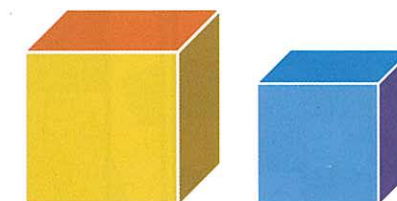

Рис. 27

Монохромная окраска или крупный масштаб цветовых пятен оптически уменьшают величину формы, а многоцветность, наоборот, – зрительно увеличивает.

Положение в пространстве

Существует зависимость между положением формы в пространстве и активностью её цветового решения. Если одну и ту же форму расположить на различных расстояниях от наблюдателя, то при увеличении дистанции наблюдения, активность цветов понижается, цвета приобретают холодный оттенок. При уменьшении дистанции активность цветов будет возрастать, а цвета приобретать тёплый оттенок.

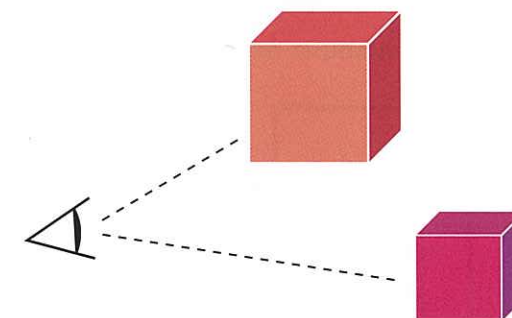

Рис. 28

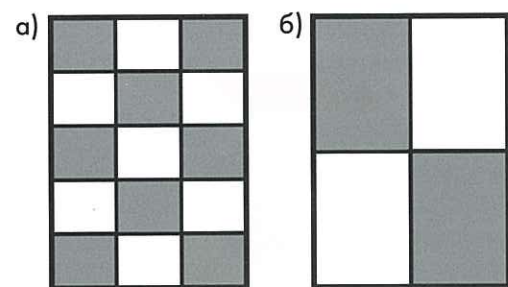
Композиционные приёмы цветового решения формы.

Все приёмы цветового решения формы можно разделить на две группы, которые соответствуют двум основным формообразующим принципам полихромии (многоцветия) объёмно-пространственной формы: **принцип аналогии (единства цвета и формы)** и **принцип противопоставления (самостоятельности цвета)**.

Первый принцип подчёркивает основные свойства формы, а второй, наоборот, – иллюзорно, целенаправленно видоизменяет восприятие формы.

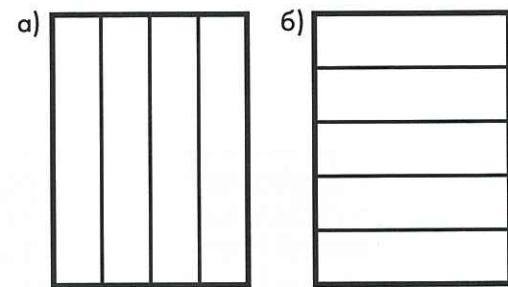
Иллюзорное (оптическое) видоизменение формы цветом приводит к ощущению принципиально новой формы. Рассмотрим **композиционные приёмы цветового решения плоскостной формы**.

1. Изменение масштаба

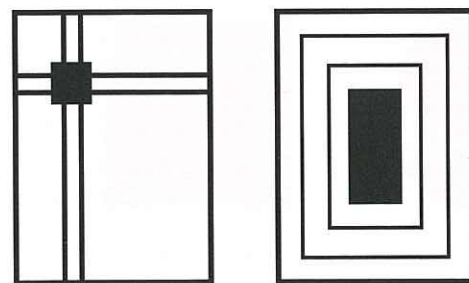
плоскость варианта а) кажется более единой, чем варианта б)

2. Изменение геометрических характеристик

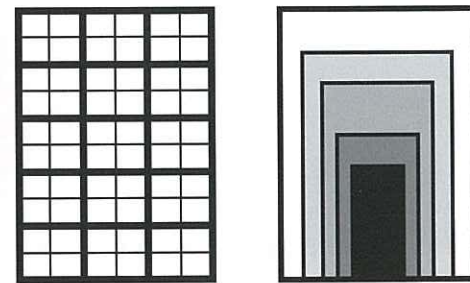

форма а) кажется выше и уже формы б)

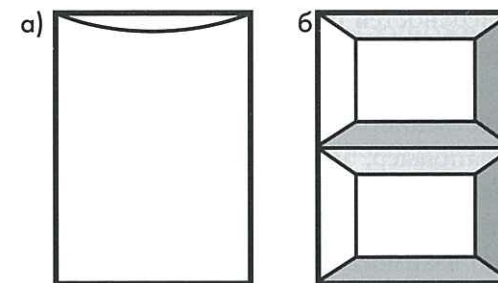
3. Организация акцента

4. Иллюзия глубинности

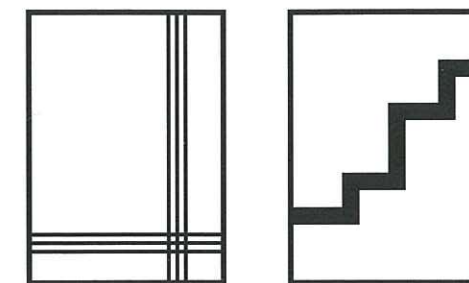

5. Иллюзия пластичности

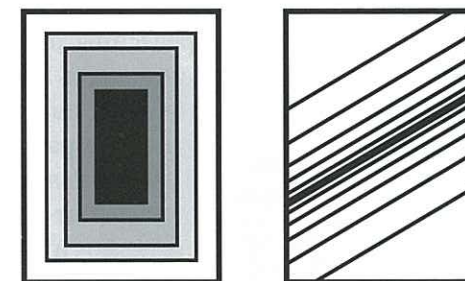

а) иллюзия вогнутости;
б) иллюзия пластики

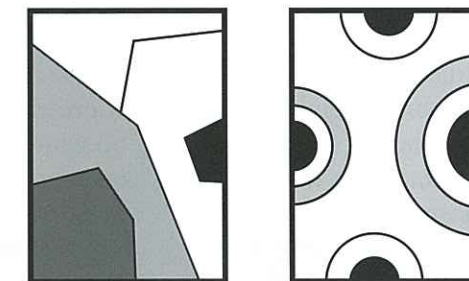
6. Придание динамичности

7. Создание направленности композиции

8. Полное разрушение формы

Как видно из примеров, цвет активно взаимодействует с другими средствами композиции: ритмом, контрастом и нюансом, симметрией и асимметрией, динамикой и статикой и др.

ЦВЕТ И МАТЕРИАЛ

Большое влияние на восприятие цветных поверхностей формы оказывает материал этих форм: их фактура и структура. Структура определяется характером анатомического строения материала. Фактура - величиной и характером неровностей его поверхностей. В зависимости от создаваемого художественного образа выбирают необходимый материал-цветоноситель. В живописи, например, материалом-цветоносителем являются основа (бумага, картон, холст) и краски. Масло и пастель, акварель и гуашь имеют свои фактуры, и художники стараются придерживаться специфических правил работы с каждым материалом. Более подробно взаимосвязь цвета и красок, цвета и живописных различных техник, будет рассматриваться в главе IV, посвященной изобразительному искусству. В отличие от живописи, в архитектуре и дизайне цветоносителем может выступать не только окрашенная красками форма, но и естественный цвет природных материалов. Необходимо отметить, что одни и те же сочетания цветов могут быть удачными в композициях из природных материалов и неудачными при окраске. Так, например, очень благородно выглядит сочетание зелёного малахита с позолоченным металлом в шкатулке. И яичница с луком на сковороде – чрезвычайно аппетитное зрелище. Но на бумаге это же сочетание ярко-жёлтого и ярко-зелёного будет негармоничным, не очень-то приятным для глаза.

Цветовые тона природных материалов гармоничны, богаты по оттенкам, красивы по рисунку строения, многообразны по фактуре и структуре. Теплота древесины, причудливый рисунок мрамора, мерцание смальты, шелковистость тканей, плотность и блеск металла, сверкающая белизна стекла – всё это неисчерпаемые источники цветовых ощущений, которые прекрасно используются в дизайне и архитектуре, декоративно-прикладном искусстве и скульптуре. Фактура природных материалов выявляет их природный цвет и влияет на его восприятие. Но и степень фактурности зависит от цвета.

Так, например, тёплые, мало- и средне насыщенные, поверхностные, выступающие цвета активно выявляют фактуру. А вот цвета холодные, насыщенные, отступающие, наоборот, маскируют природную фактуру материалов. Грубые фактуры повышают цветовую насыщенность поверхности, но понижают светлоту, тонкие – наоборот. Кроме того, грубые фактуры при солнечном освещении способны менять цветотональные отношения.

Однако цветовые тона, получаемые с помощью красящих составов, также имеют свои преимущества. Они предполагают огромное количество оттенков и способов их разнообразия. Помимо этого, они удобны и экономичны.

ЦВЕТ И ФУНКЦИЯ

Цветовая композиция и художественный образ

Композиция цветowych пятен, построенная с учётом закономерностей цветовых гармоний, будет ограничена в эстетической значимости и эмоциональной содержательности, если она не будет служить раскрытию образного содержания. Абстрактная картина или орнамент привлекают своей декоративностью. Сочетание цветов в иконе или реалистической живописи, их символическое и ассоциативное воздействие – намного богаче. В интерьере же на восприятие цветовой гармонии будут влиять также форма и фактура предметов, освещение, пространство и т. д.

Композиционная функция цвета заключена в его способности акцентировать внимание на наиболее важных для понимания образного содержания в композиции местах (в живописной картине), участвовать в организации пространства (в интерьере), определять последовательность восприятия. В отличие от цветовой гармонии **цветовая композиция – это организация цвета соответственно смыслу образного содержания.**

Так, например, если рассмотреть различные решения цветовой композиции на рис. 29, то, с точки зрения качества цветовой гармонии, они похожи. Но первая цветовая композиция использует формообразующие свойства цвета, узнаваемость предметов, последовательность восприятия – и, в конечном итоге, обладает более образно-содержательной ценностью.

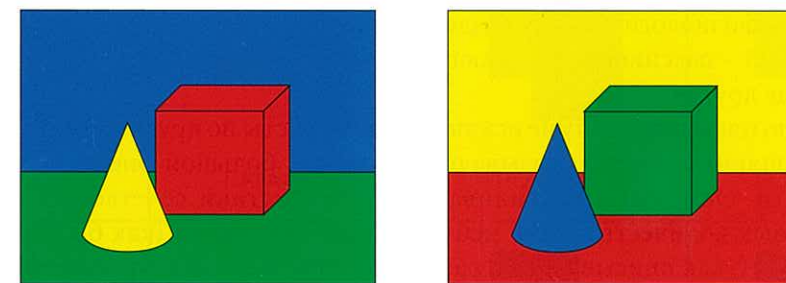

Рис. 29

Создание художественного образа картины, объёмного предмета или пространства интерьера – это главный фундаментальный принцип композиции, вызывающий заранее рассчитанную эмоциональную реакцию. Если художник в живописной картине изобразит трагический момент из жизни определённого человека, используя при этом яркие радостные краски, то зритель не поверит в трагедию, так как ассоциативно-эмоциональное воздействие цветов этой картины не будет соответствовать содержанию. Цвет стен школьных классов не стоит делать холодным и мрачным, иначе ученики младших классов поверят рассказам «бывалых» старшеклассников, что хождение в школу – это настоящая трагедия.

Колористический художественный образ формируется вследствие отбора необходимых в каждом конкретном случае собственных выразительных средств: цветового тона, светлоты, насыщенности, а также гаммы вызываемых ими чувств и ассоциаций – возбуждения или успокоения, тяжести или лёгкости, тепла или холода и т.д.

Психофизиологические особенности воздействия цветовых сочетаний

Степень психофизиологического воздействия сочетаний цветов зависит от степени активности или пассивности каждого из них, от соотношения цветов по всем их характеристикам и от многих других факторов. Соотношение цветов – основной фактор, определяющий характер и воздействие композиции. Оно подчинено закономерностям цветосочетаний, среди которых одним из основных является цветовой **контраст**. Как отмечалось в главе I, в цветоведении и искусстве слово «контраст» употребляется для обозначения разных понятий. Контрасты «цветоведческие» – это физиологические законы работы человеческого глаза. Контраст же, применяемый, например, в живописи как противопоставление цветов в картине – есть основной приём художественной выразительности. Именно он создают основу для выразительной цветовой гармонии.

В искусстве применяют множество видов цветových контрастов:

- по цветовому тону (цвет и его дополнительный или последовательно - контрастный);
- по светлоте (светлый – тёмный);
- по насыщенности (насыщенный – малонасыщенный);
- по фактурности (матовый – блестящий);
- по ассоциациям:
  - а) пространственный (отступающий – выступающий);
  - б) температурный (холодный – тёплый);
  - в) весовой (лёгкий – тяжёлый);
  - г) по психофизиологическому воздействию (активный – пассивный, угнетающий – успокаивающий) и многие другие.

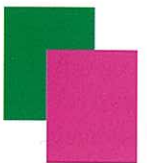

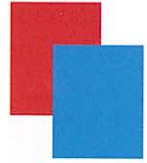

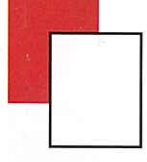
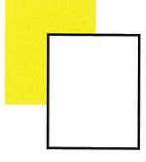
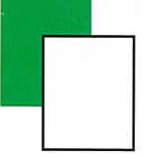
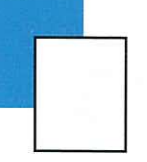

Контрасты по цветовому тону не исключают контрасты по другим характеристикам. Контрасты полярных цветов вызывают ощущение большой энергии, чёткости и определённости. Они взаимно усиливают характеристики сочетаемых цветов. Но, взятые в равных количествах, они нейтрализуют друг друга (как бы спорят друг с другом). Поэтому, как описывалось в разделе «Типы цветových гармоний», необходимо менять их насыщенность и светлоту. Сочетания двух неполярных цветов имеют также свои психофизиологические особенности воздействия. Возбуждающее действие тёплых сочетаний значительнее, чем холодных. Тёплый рядом с холодным кажется ещё теплее. При таких сочетаниях желательно также придерживаться принципов построения цветových гармоний, рассмотренных ранее (главный принцип – один цвет должен доминировать).

Важно также воздействие цвета в сочетании, зависящее от его местоположения (сверху, снизу, ближе, дальше). Например, светлые цвета кажутся лёгкими, как бы парящими, а тёмные – как бы покоятся на основании. Поэтому если в композиции светлые цвета расположены наверху, а тёмные – внизу, то такое решение вызывает ощущение

уравновешенности, прочности, стабильности. Для ощущения уравновешенности композиции можно также для более светлого цвета отвести большую поверхность, то есть увеличить его площадь.

Цветовые сочетания и характер вызываемых ими ощущений

 ИМПУЛЬСИВНОЕ	 РЕЗКОЕ	 ТОРЖЕСТВЕННОЕ	 АКТИВНОЕ
 ДИНАМИЧНОЕ	 ЖИЗНЕРАДОСТНОЕ	 РАДОСТНОЕ	 ЖИВОЕ
 НЕСПОКОЙНОЕ	 ПАРАДНОЕ	 СПОКОЙНОЕ	 ХОЛОДНОЕ
 ЧИСТОЕ	 ВЯЛОЕ	 СДЕРЖАННОЕ	 ПРОХЛАДНОЕ
 ДРАМАТИЧНОЕ	 НАПОРИСТОЕ	 ТЯЖЕЛОЕ	 НЕЖИЗНЕННОЕ

Эмоциональный цветовой словарь

Анализ общих выводов многочисленных исследований и собственный практический и педагогический опыт позволили автору данной книги составить «Эмоциональный цветовой словарь». В нём сформулированы закономерности эмоционального воздействия на человека различных цветовых композиций. Эти закономерности могут быть использованы как в творческой работе художников, дизайнеров, архитекторов, так и в любой жизненной ситуации, когда необходимо направленное эмоционально-эстетическое воздействие.

ПОКОЙ И ОЩУЩЕНИЕ УЮТА возникают под воздействием простых, статичных, упорядоченных, мелкомасштабных цветовых композиций. Предпочтение отдаётся нюансной гармонии и таким цветам, как зелёный, бежевый, голубой, белый, коричневый.

БЕСПОКОЙСТВО И НАПРЯЖЁННОСТЬ создаются сложными, дробными, цветовыми композициями и такими цветами, как ярко-жёлтый, фиолетовый, тёмно-синий, красный, чёрный.

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ И УДИВЛЕНИЕ возникают при восприятии динамичных, сложных, асимметричных, изогнутых, контрастно-гармоничных композиций, выполненных при помощи ярких насыщенных цветовых тонов.

СКУКА И УНЫНИЕ возникают под воздействием простейших, однообразных, прямолинейных, ритмичных, симметричных цветовых композиций, преобладающими цветами которых являются тусклые или тяжёлые цвета – серый, коричневый, чёрный.

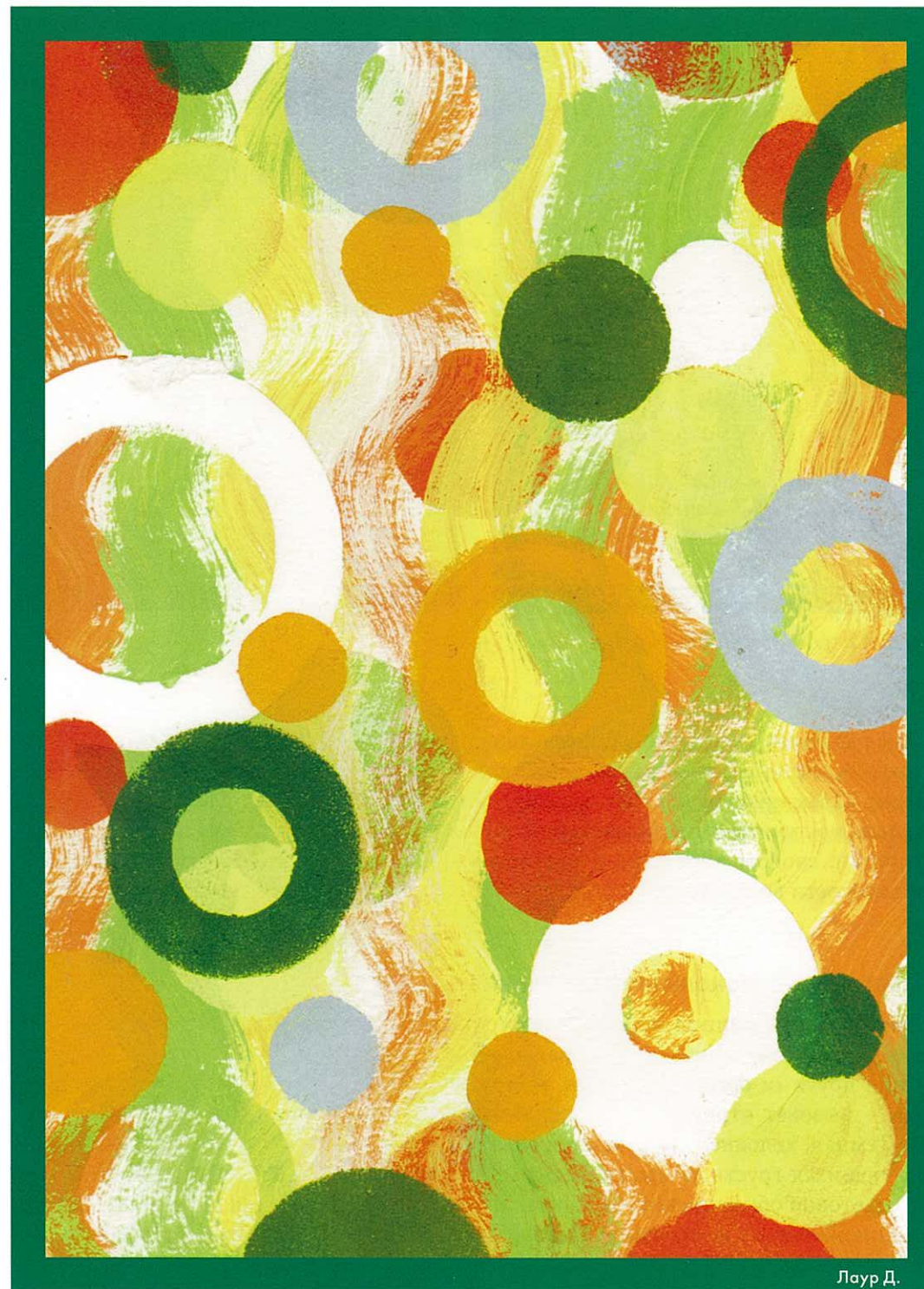
ВОЗВЫШЕННОСТЬ И ЛЁКОСТЬ создаются простыми, вертикально-выраженными композициями, для которых характерны светлые, лёгкие цвета – голубой, белый, жёлтый, бирюза.

РОМАНТИЗМ И МЕЧТАТЕЛЬНОСТЬ – формируются при восприятии динамичных, среднесложных, в основном, гармоничных нюансных композиций. При помощи таких цветов, как голубой, розовый, золотой, белый.

РАДОСТЬ И УДОВЛЕТВОРЕНИЕ возникают при воздействии цветовых композиций средней сложности. Предпочтительные цвета – красный, зелёный, голубой, жёлтый, розовый.

БЕЗРАЗЛИЧИЕ И ПАССИВНОСТЬ характерны для простейших, упорядоченных, симметричных, прямолинейных, чаще всего горизонтальных композиций, где преобладают тусклые цвета – серый, коричневый.

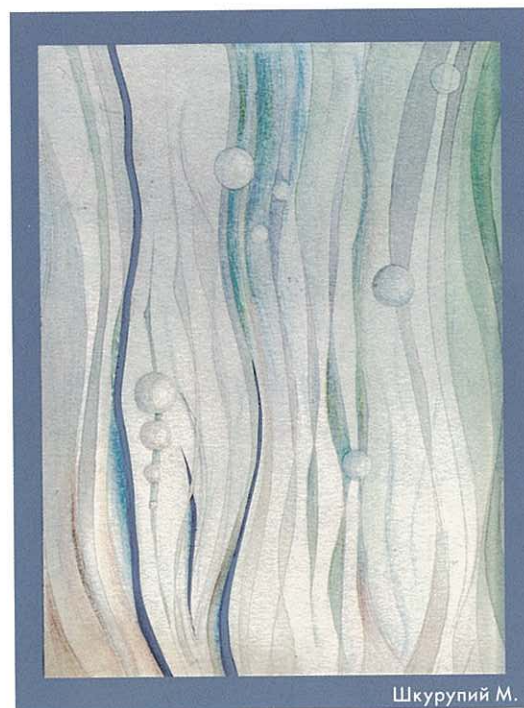
ТОРЖЕСТВЕННОСТЬ И СТРОГОСТЬ присущи статичным, ритмичным, крупномасштабным композициям. Цвета – синий, пурпурный, белый, красный, чёрный (в малых количествах).

Лаур Д.

Жизнерадость

Покой

Тревога

100

Ещё раз напоминаем, что данные выводы, конечно же, не стоит воспринимать как догмы. Восприятие цветов, как известно, может изменяться от различных соотношений характеристик цветов, условий освещения, расстояния наблюдения и т.д. Степень восприятия цветосочетаний зависит также от возрастных предпочтений, традиций, свойств характера и настроения человека в данный момент, условий и длительности восприятия.

Цвет и функциональное назначение

Цветовая композиция перестаёт восприниматься эстетичной, гармоничной, красивой, если полученная зрительная оценка информации опровергается осязанием или другими органами чувств. Например, синий водопроводный кран горячей воды – вызовет отрицательную психологическую реакцию (особенно, после ожога!). Тёмная, холодная окраска стен зала бракосочетания в ЗАГСе может вызвать у брачующихся грустные мысли о поспешности поступков (особенно, у жениха!). То есть цветовой образ предметов (форм) или пространства должен соответствовать их функциональному назначению. Необходимо стремиться к гармоничному союзу красоты и пользы.

При выборе цвета или цветосочетаний необходимо учитывать ряд факторов, связанных с функциональным назначением:

- 1. Эстетические.** Сочетание цветов жёлтых, красных, зелёных, оранжевых очень уместно для цирковой афиши, но совсем не подойдёт для афиши балета Чайковского «Лебединое озеро»;
- 2. Оптико-физические.** Холодильнику больше подходит белый цвет, хорошо отражающий тепловые лучи. Если летом ходить в чёрной одежде и шляпе – стопроцентная гарантия, что вы не замёрзнете, но, правда, можете получить тепловой удар.
- 3. Психологические.** Прохладные, пастельные цвета целесообразно использовать для расширения пространства в маленькой тесной комнате. Не стоит красить стены школьных классов в возбуждающие тёплые и яркие цвета: учителю будет тяжело успокоить и сосредоточить внимание «разбушевавшихся деток».
- 4. Физиологические.** При окраске школьных досок лучше использовать зелёный цвет, как самый комфортный для зрения. Весёлая красно-жёлтая больничная палата в кардиологическом отделении будет способствовать не выздоровлению, а ускорению «летального исхода» больного пациента.
- 5. Гигиенические.** Объектам и предметам, которые быстро загрязняются, (например, колёса автомобиля, цоколь здания, осенне-зимние ботинки), больше подходят тёмные тона.

Любому специалисту, работающему с цветом, знать закономерности построения цветовых гармоний и цветовых композиций – очень важно, так как это – своеобразные «формулы Красоты». Но пользоваться ими, как уже не раз говорилось, следует творчески, учитывая место их применения – живопись, архитектура, различные виды дизайна и т. д.

101

ГЛАВА IV

Применение
цвета
в изобразительном
искусстве

*«Цвет в картине подобен стилю в литературе.
Во все времена стиль и цвет были
явлением драгоценным и редкостным».*
Д. Дидро.

История свидетельствует о том, что человек с давних времён неразлучен с изобразительным искусством. В разных уголках мира сохранились древние наскальные изображения – рисунки животных и охотников. Создав первое изображение, человек далеко шагнул от своих предков. Он приобрёл веру в чудесную силу изображения. Создал то, что позволяло ему переживать чувство прекрасного. С тех древних изображений существование человека без изобразительного искусства стало невозможным.

Изобразительные средства в руках художников превращаются в «магический кристалл», сквозь который мы видим новое в вроде бы, хорошо известном старом. Цвет же, по словам Гёте, является главным средством, благодаря которому художник может «вдохнуть жизнь» в своё творение.

ПАЛИТРА ЦВЕТА И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕХНИК В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

Рассмотрим применение цвета, его возможности в создании красоты и гармонии в таких видах изобразительного искусства, как живопись и графика.

Живопись

«Живопись – это сама жизнь» – так сказал известный французский художник Э. Делакруа. И действительно, ничто не радует наш глаз, как зрелище живой многоцветной действительности. Поэтому и возникла живопись как искусство, позволяющее изображать всё, что видит человек во всём цветном многообразии.

Живопись – искусство цвета. Цвет создаёт в картине музыку, успокаивающую нас, доставляющую наслаждение или возбуждающую, заставляющую чем-то возмутиться. Одну и ту же картину художники пишут красками по-разному. Например, туман и дождь, весенняя листва и морская волна – у всех хороших художников (особенно реалистов) всё это будет похоже на натуру, и, тем не менее, будет разным. Возникает такое несходство цвета у художников потому, что у каждого из них свой характер, своё отношение к тому, что и как они видят. У каждого из них своя предпочитаемая палитра. Под палитрой здесь подразумевается не художественный инвентарь – доска, на которой разводят краски, а совокупность характерных для художника цветов. Можно пользоваться тремя или пятью красками и создавать богатое цветовыми вариациями художественное произведение, а можно пользоваться несколькими десятками разнообразных красок и производить невыразительную по цвету живопись, то есть обладать «бедной палитрой». Не всех художников, даже хорошо известных, можно назвать «колористами», то есть художниками, тонко чувствующими цвет, палитра которых богата не количеством красок, а цветовыми оттенками и гармоничным созвучием красок на полотнах.

Помимо индивидуальности цветового мышления художника и поставленных живописных задач, выбор палитры зависит и от технических приёмов живописца.

В зависимости от красок, применяемых в живописи, существуют различные техники. Так, например, в станковой живописи – это акварель, гуашь, масло, пастель, акриловая живопись... Станковая живопись – род живописи, которая создавалась на станке (мольберте). И хотя сегодня не всякая станковая живопись создаётся на мольберте, название это сохранилось за любым живописным произведением, имеющим самостоятельную значимость и обычно небольшие размеры. В монументальной живописи (характеризуется масштабностью форм, включением в архитектурное сооружение) существуют техники - мозаика, витраж, фреска, энкаустика...

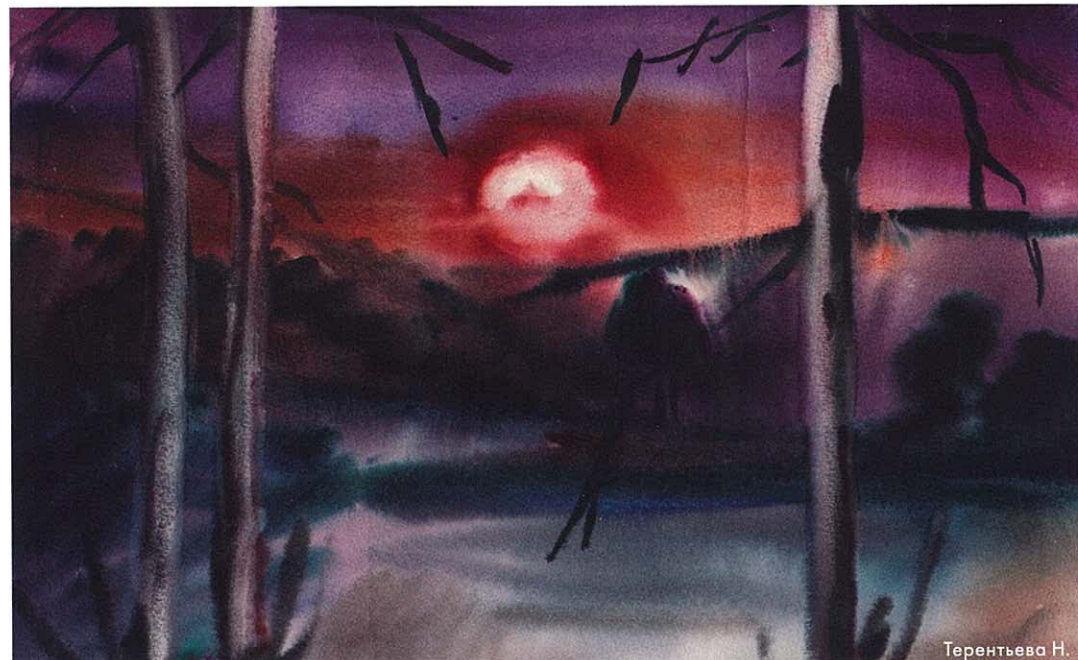
Станковая живопись

В станковой живописи многие техники получили своё наименование по названию самих красок.

Акварель. Название акварельная краска получила от латинского слова «aqua» (вода). То есть акварель – водяная краска. Главным отличительным её свойством является прозрачность цвета. Этому способствует её связующее вещество – растительный клей (гуммиарабик), а также вода для разведения краски. Кроме того, в краску добавляют увлажнитель – глицерин, замедляющий процесс высыхания, а иногда, по рецепту старых мастеров, – мёд.

Прозрачность акварели определяет весь рабочий процесс. Краски наносят на бумагу в определённой последовательности, от светлого тона к тёмному. Роль белой краски исполняют участки белой бумаги, не тронутой акварелью. Она же, бумага, и высветляет краску.

Акварель – самая простая и одновременно самая сложная техника живописи. Простая потому, что поверхностью служит бумага, краски легко переносятся, разводятся и смываются водой. А сложная потому, что свойственная акварели лёгкость и про-

Терентьева Н.

зрачность не допускает исправлений, с бумаги она не смывается. А при многослойном исправлении цвета теряется свойственная ей светоносность и блеск, она становится замученной, затёртой.

Существует несколько приёмов, технологий работы акварелью.

Самый простой из них – «а-ля прима» (с итальянского – «быстро»). Цвет подбирается на палитре и после этого накладываётся на соответствующее место рисунка.

Второй способ – лессировка. Первоначально положенный цвет после просыхания обогащается другими цветами, которые накладываются тонким слоем сверху.

Третий способ – пуантилизм. Живописная работа выполняется мелкими мазками.

Четвёртый способ – «по-сырому». Заключается этот способ в том, что перед тем, как наносить краску, бумагу предварительно смачивают. Изображения получаются чуть размытые, линии – текучие. Очень хорошо в этой технике изображаются явления природы – водная гладь, туманы, дожди... Недаром акварель считается самым поэтично-лиричным видом живописи.

Акварель появилась ещё в Древнем Египте, ею выполняли рисунки на папирусах. В Средние века её употребляли в Европе для украшения церковных книг. Но в полной мере акварель утвердилась в живописи, особенно пейзажной в XVIII веке.

Известные художники – виртуозы акварельной техники – А.Дюрер, М.Тернер, К. Брюлов, М. Врубель, А. Иванов, Л. Григорашенко, Б. Поляков.

Современные художники выполняют в акварели отдельные станковые работы, иллюстрации к книгам, эскизы в дизайне одежды, дизайне интерьера и т.д. Акварельными красками с огромным удовольствием творят свои шедевры юные художники всех возрастов.

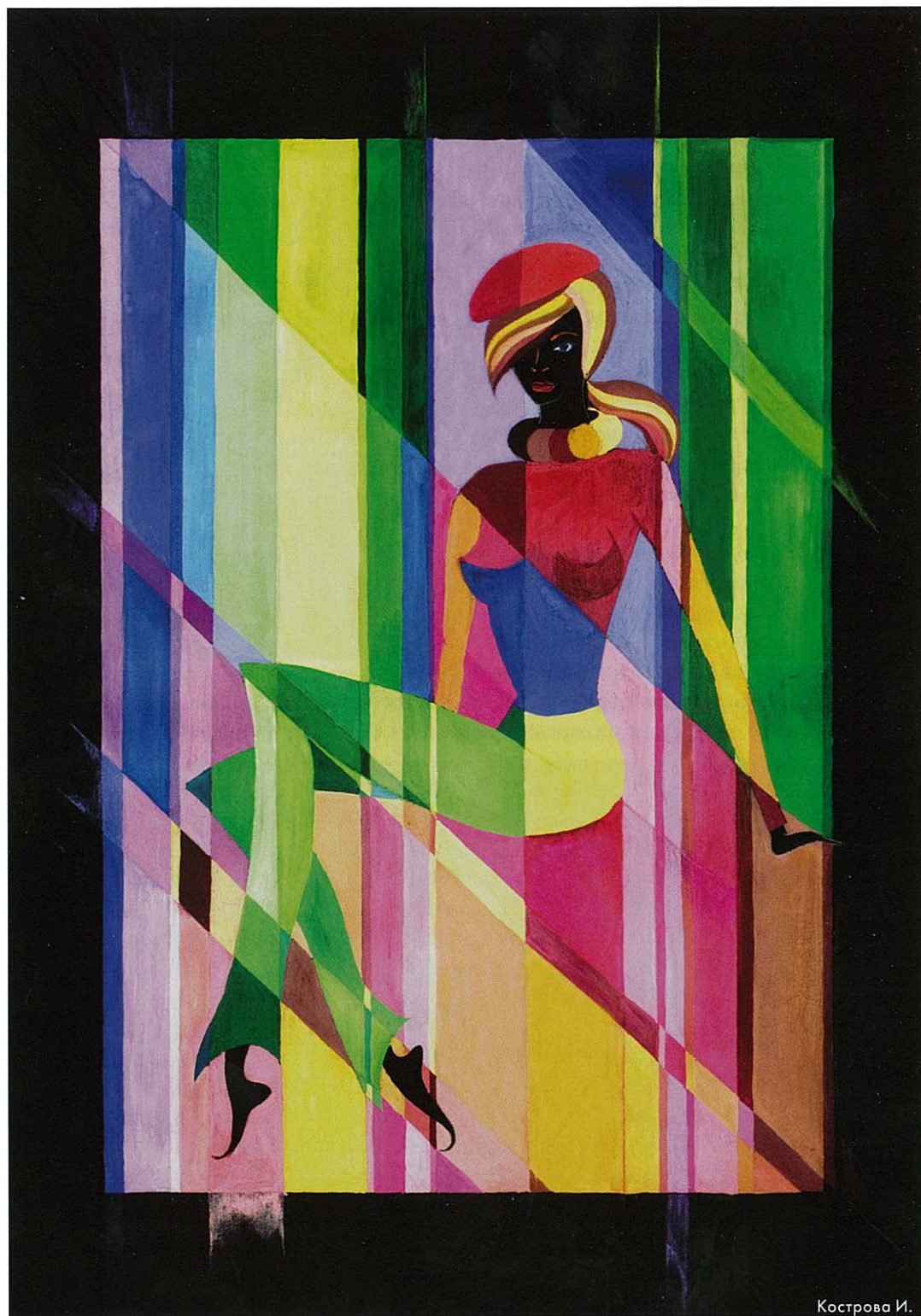
Гуашь. Краска гуашь, как и акварель, относится к клеевым водорастворимым краскам, но отличается по своим свойствам (в переводе с французского – «водяная краска»). Гуашь непрозрачна, обладает большой кроющей возможностью благодаря входящим в её состав белилам. В состав связующего гуаши входят камедь и декстрин, а также смягчающие и консервирующие вещества. Поэтому для произведений, выполненных гуашью, характерны матовость и бархатистость поверхности.

В технике гуаши пишут по плотной бумаге, картону, доске, плотному шёлку. Используют приёмы «а-ля прима», пуантилизм, послойную живопись (то есть создаётся сначала фон, а потом прорисовываются детали).

Осипенко О.

Кострова И.

Гуашь широко использовали, начиная с IV–V веков, в России, Китае, Японии. В Средневековье – для книжных миниатюр, в эпоху Возрождения – для эскизов картонов, портретов, шпалер.

Современные художники широко применяют её в театральных декорациях, эскизах костюмов, в полиграфических иллюстрациях. Ну и, конечно же, дети очень любят эти краски за их весёлую яркость. Художники, выполнившие известные станковые работы гуашью – Ф. Толстой, Б. Кустодиев, А. Бенуа.

Темпера. Один из видов живописной техники (с итальянского – «смешивать краски»), связующими веществами в красках которой являются растительный или животный клей, вода и яичный желток. Именно яичный желток отличал темперу от акварели, придавая красящему слою блеск. Сегодня связующая эмульсия может быть разной – яичной, казеиново-масляной, поливинилацетатной и др.

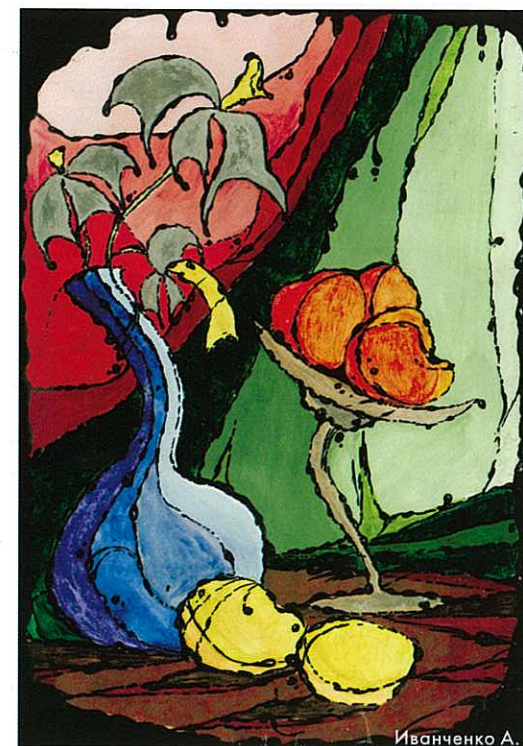
Яичная темпера была известна уже в Древнем Египте, но основной техникой в живописи стала в Средние века до XV века, когда европейские художники перешли к работе масляными красками. Средневековые живописцы писали темперой иконы на загрунтованных досках и покрывали красочный слой лаком или олифой.

Современные картины темперой не покрывают лаком, их цвет и тон, а также блеск поверхности сохраняют свою первоначальную свежесть. Поэтому темперу широко используют в декоративно-прикладном искусстве и станковой живописи.

Темперой работали иконописцы А. Рублёв, Ф. Грек, Д. Ушаков, а также В. Серов, К. Борисов-Мусатов, Б. Кустодиев.

Масляная живопись. С XVI века эта живописная техника считается «королевой живописи» благодаря свойствам своих красок. Масляные краски состоят из минеральных и органических пигментов, обладающих достаточной светостойкостью и постоянным химическим составом. В качестве связующего используется растительное масло (льняное, подсолнечное, оливковое и др.) Благодаря этим связующим, масляные краски высыхают медленно, и это их свойство позволяет художникам легко добиваться тончайших цветовых переходов. При высыхании краски не темнеют, не высветляются, не теряют яркости. Ими можно писать многослойными лессировками или же плотные непрозрачные мазки наносятся на грунт за один сеанс.

Масляную живопись отличает выразительность и динамика письма. В большей степени, чем какая-либо другая техника, она позволяет достичь на плоскости зрительной иллюзии объёма.

Иванченко А.

110

Пишут маслом на холсте, картоне, дереве, металле, покрытых специальными грунтами, а также на оштукатуренных поверхностях. Художников, работавших и работающих маслом, очень много. Но в первую очередь следует назвать имя открывателя в XV веке этой техники нидерландского художника – Ян ван Эйк. Леонардо и Микеланджело, В. Ван – Гог и К. Моне, П. Пикассо и С. Дали, И. Репин и И. Шишкин, М. Греку и И. Виеру и многие другие знаменитые и менее знаменитые художники создали разнообразнейшие масляные фрески, панно, картины, которые являются достоянием всего человечества.

Пастель. Название «пастель» происходит от итальянского «паста» – тесто. Это цветные мелки, изготовленные из красочного порошка с клеящим веществом (гуммиарабик, вишнёвый клей, желатин, казеин). Состав порошка и количество клея придают различную степень мягкости пастели.

Работают в технике пастели по бумаге (желательно шершавой, иногда даже наждачной), картоне, холсте. Красивые пастели получаются на тонированной, то есть цветной бумаге. Краски наносят штрихами или втирают пальцами либо растушёвкой, что позволяет художникам добиваться тончайших и нежнейших оттенков. Эта техника позволяет передать то, что не в состоянии передать другая: нежный пушок на персике, мягкую шерстку щенка и т.д. Пастель позволяет, ничего не стирая, исправлять ошибки прямо поверх изображения. Количество слоёв не ограничено и не влияет на чистоту и свежесть цветовых тонов. Прекрасные нежные пастельные цвета и бархатистость красочного слоя придают произведениям пастели романтическую декоративность. Поэтому чаще всего пастелью изображают портреты детей и женщин, животных и птиц, красивую природу.

111

Но как у любой другой техники, у пастели есть свои недостатки. Она, как и масло, – «пачковитая» техника, то есть, неопытный художник может запачкать ею не только свой шедевр, но и всё вокруг. Закрепляют готовые работы пастелью специальными фиксативами, желатином, лаком для волос. Но, к сожалению, закрепление пастели немного искажает её цвета, делает их более тёмными и менее бархатистыми. Поэтому многие художники, не закрепляя пастель, закрывают её стеклом или просто оставляют висеть на стене открытой, – со временем она сама закрепляется «чистым» воздухом помещений.

Пастельная живопись появилась в XV веке в Италии, Франции, Нидерландах. Ею подцветывали рисунки. Но настоящий расцвет и приращение пастели к большой живописи произошёл в XVIII веке, особенно в искусстве французского рококо. Её светлые и нежные тона очень подходили к художественным работам того времени. Так, блестящие пастели были выполнены такими художниками как Р. Каррьера, М. К. де Латур, Ж. Б. Шарден, Ж.Э. Леготар. Самые же известные в мире пастели созданы Э. Дега – французским импрессионистом. Благодаря его работам, даже самые непосвященные знают сегодня эту самую нежную и хрупкую, самую мягкую и благородную живописную технику. Из современных художников, работающих в пастели, можно отметить Х. Марти, Х. Паррамона, А. Шилова.

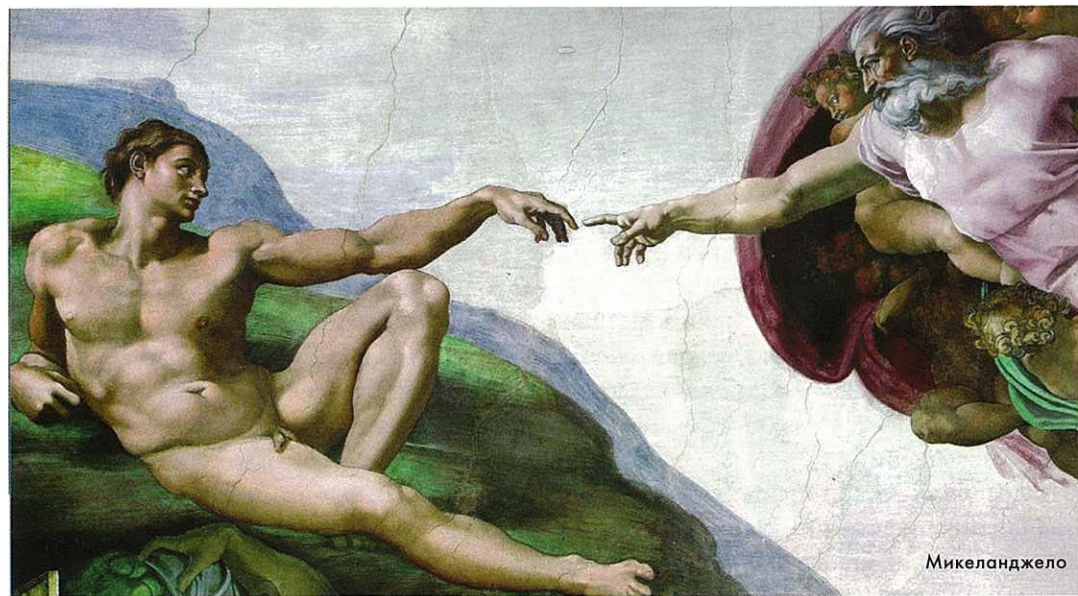
Акриловая живопись. Самая молодая техника в живописи. Акриловые краски, созданные на основе синтетических смол, появились около полувека назад и уже завоевали большую популярность. Они очень быстро сохнут, поэтому современные живописцы предпочитают выполнять ими пленэрные этюды. Диапазон расцветок у них – широчайший: от приглушенных до очень ярких. Они прекрасно подходят для

создания обогащённой корпусной фактуры, выпуклых поверхностей. Но и тонкие лессирующие слои красок ими также можно наносить. Акриловые краски не выцветают на свету (как акварель) и не темнеют со временем (как масло). Их можно применять на любой шероховатой основе – бумаге, ткани, штукатурке. Подобно акварели акрил растворяется в воде, но после высыхания затвердевает и больше не растворяется. Существуют также специальные растворители и затвердители для акрила.

Монументальная живопись

Фреска. Живопись по сырой штукатурке (в переводе с латинского – «сырой»), то есть в те несколько минут, пока раствор ещё не «схватился». В результате химической реакции, происходящей за эти минуты в известковой штукатурке, слой краски, наложенный на неё, впитывается в штукатурку и закрепляется навек. Фреска – один из самых трудных видов живописи, поэтому её выполняют, в основном, высокопрофессиональные художники. Фресками занимались многие выдающиеся художники – Джотто, Леонардо, Микеланджело, Рафаэль, Веронезе, Рублёв, Грек, Пикассо, Леже и др.

Микеланджело

Существуют и другие техники живописи по стенам (например, «а секко», то есть «по-сухому»). В обиходе различные виды стенописи называют фресками, хотя более точное название для них – настенное панно. Сегодня такие панно выполняют различными красками и на различных основах.

Энкаустика. Живопись по штукатурке, дереву с добавлением в красители воска. Выполненная такими красками роспись закреплялась обжигом огнём. В этой технике выполняли росписи стен своих домов ещё древние греки и римляне. Стены раскопанных домов Помпеи оказались прекрасными памятниками искусства древних мастеров-живописцев. По иронии судьбы, вулкан Везувий, прервавший жизнь древних помпейцев, сохранил и даже более того – закрепил раскалённой лавой восковые росписи, превратив их в прекрасные памятники истории и культуры человечества.

Мозаика. Так называли древние греки картины, посвящённые музам. Музы – вечны, значит, должны быть вечны и эти картины. Поэтому их выполняли не красками, а набирали из кусочков камней, непрозрачного стекла (смальты). Соответственно, цветовая гамма этих мозаик была сдержанных природных тонов. Особенно широкое распространение и «любовь народную» мозаики получили в Древнем Риме. Александр Македонский возил с собой по всему миру мозаичные куски пола. Стены и полы всех богатых домов были украшены мозаичными панно. Излюбленным мотивом римских мозаик был голубь, пьющий воду с чаши. Этот сюжет распространился по всему миру с быстротой полёта голубя.

В XVI веке в Италии, во Флоренции, широкое распространение получил другой вид мозаики – из более крупных кусков мрамора, вырезанных по шаблонам, соответствующим основным линиям рисунка. Такую мозаику называют флорентийской.

Долгое время мозаику применяли только в общественных зданиях. Сегодня она постепенно возвращается в жилые дома уважаемых граждан.

Витраж. Декоративная или орнаментальная композиция из цветных стёкол или других материалов, пропускающих свет. В классическом витраже куски небольших стёкол соединялись прокладками мягкого серебристого свинца. Со временем свинец чернел, отчего цвета стёкол становились визуально ещё ярче.

Появившись в Средневековье, витражные стеклянные окна были не просто архитектурным элементом домов, а гордостью, фамильной драгоценностью семей. Шедевры витражного искусства, покоряющие своим объёмом и красотой, находятся в соборах и храмах различных стран Европы. Например, собор в Шартре (Франция), Миланский собор (Италия), Исаакиевский собор (Россия) и др. Совместная свето- и цветомузыка, льющаяся из окон и звучащая с хоралов этих и других соборов, производит воистину божественное впечатление на посетителей.

Кроме классического витража существует множество и других техник по стеклу: живопись силикатными красками, витражи из сколотого стекла, пакетный витраж и

др. Если старинный классический витраж был рассчитан только на естественное освещение, то современный витраж хорошо подсвечивается и электрическим освещением. Это расширило возможности применения его в архитектуре – он находится теперь не только в окнах, но и в интерьерных перегородках и вставках, украшая как общественные здания, так и жилые помещения.

Графика

Слово «графика» происходит от греческого слова «γραφο» – пишу, черчу, рисую. Поэтому первоначально графику рассматривали как рисунок, выполненный одной линией, с помощью одной краски. Затем это понятие прикрепило к художественным многоцветным работам, выполненным пастелью, акварелью, гуашью на бумаге. Книжные иллюстрации и плакаты, почтовые марки и эскизы одежды – это тоже графика.

Тем не менее первое, что нам приходит на ум, когда мы произносим «графика», – это «рисунок». Он может быть выполнен художником на бумаге или картоне, с помощью карандаша, пера, угля и т.д. А может быть воспроизведён многократно с помощью специальных приспособлений и машин.

В искусстве Древнего мира господствовал контурный линейный рисунок. Его величественные образцы дошли до нас в египетских росписях и греческих вазах. В Средние века принципиального различия между рисунком и живописью не было. Средневековые миниатюры или витражи представляют собой расцвеченный рисунок. Лишь в позднее средневековье живопись и рисунок отделяются друг от друга.

Первые рисунки выполнялись металлическим грифелем, затем свинцовым и серебряным штифтом. В XVI веке появляется графитный карандаш, который становится самым популярным инструментом рисования. Блестящими мастерами рисунка были Леонардо, Рафаэль, Дюрер, Энгр, Брюллов, Серов и др.

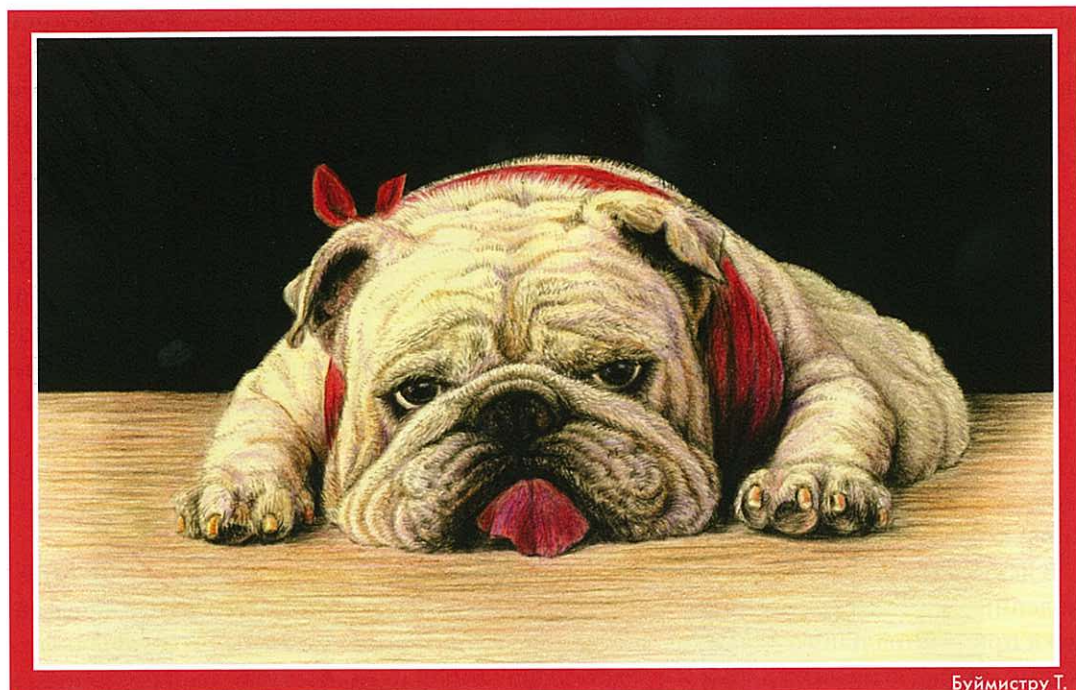
Одноцветные работы художники рисуют и углём, сангиной, соусом. Эти техники приближаются к живописи, так как дают возможность работать не только штрихом, но и пятном. Многоцветные работы выполняют цветными карандашами, фломастерами, цветными ручками и т.д.

Цветные карандаши. Это первые инструменты в руках любого маленького человека для создания «потрясающего художественного шедевра». Многие всю жизнь так и считают, что карандаши годятся лишь для детской забавы. Но это вовсе не верно. Цветные карандаши – это прекрасное средство для овладения секретами цвета. Знаменитый современный испанский художник и педагог Хосе М. Парромон писал о них: «Они позволяют работать не только линией, но и пятном, смешивать цвета, изменять их силу и думать цветом, а разве это не составляет суть живописи?»

Они сочетают в себе, как и пастель, живописные и графические свойства. Ими пользовались знаменитые художники: Леонардо, Дюрер, Пикассо, Лотрек, Матисс и др. Они не использовали их просто для рабочих эскизов, а выполняли совершенно законченные рисунки с проработанными деталями, добиваясь выразительных живописных эффектов. Ну, а дизайнеры и архитекторы просто не мыслят своей работы без этих превосходных помощников.

Красота цветных карандашей – в их мягких оттенках, нежных цветовых сочетаниях. Существует несколько техник выполнения карандашных рисунков.

Буймистру Т.

116

Всем известен с детства **линейный и тональный рисунок**. Его выполняют линиями разного нажима. Тональные переходы, цветовые контрасты, светотеневые эффекты создаются перекрёстными линиями или линиями, расположенными так близко (растущёвкой), что создаётся цветное пятно.

В технике «**гратаж**» (выскабливание) – сначала рисуется работа в тональной манере, используя светлую цветовую гамму. Затем весь рисунок повторяется цветами тёмных оттенков. По окончании с помощью острого скребка процарапывается верхний слой, открывая цвет, лежащий внизу.

В технике «**сграффито**» (выдавливание) – на тонкой бумаге делают графитным карандашом линейный рисунок и прикрепляют к мягкому картону. С помощью шариковой ручки обводится рисунок, углубляя линии. На картоне получается выдавленный рисунок. Его можно заполнить цветными карандашами в тональной манере.

Акварельные карандаши появились совсем недавно. Уже по их названию понятно, что они сочетают в себе свойства карандаша и акварели. То есть, ими можно выполнять как жёсткие штриховые рисунки, создающие энергичные изображения, так и мягкие, размытые, подобные акварелям лиричные художественные работы.

Мелкие детали прорисовываются хорошо заострённым карандашом, мягкие растёртые линии создаются более плоским стержнем, а акварельные размытки получаются в результате размывания карандашной штриховки при помощи кисточки и воды.

Блестящую металлическую поверхность и шероховатую деревянную доску, пушистую шёрстку зверька и бархатный лепесток цветка – всё это и многое другое можно виртуозно передать на бумаге акварельными карандашами..

Буймистру Т.

117

Яниева А.

Фломастеры, маркёры, шариковые и гелевые ручки. Если после мягкой и лиричной карандашной работы захочется выполнить яркую и звучную, то стоит взять эти самые «молодые» современные художественные инструменты, обладающие большими экспрессивными возможностями. Ими работать легко и просто, они не ломаются, их не нужно затачивать, разбавлять водой или скипидаром и т.д. Ими работать очень интересно и увлекательно, а главное – это творческая работа, развивающая художественные способности и, конечно же, воображение.

Эти инструменты очень хороши для прорисовки деталей. При помощи гелевых ручек можно создавать потрясающие «орнаментальные вышивки». К сожалению, ими можно выполнять только линии, пунктиры, пятна. Растяжки, которые получаются в карандашной технике, ими невозможно сделать. Наложение же одного цвета на другой приводит к порче бумаги.

Восковые мелки. Восковые мелки или восковую пастель использовали за 500 лет до Рождества Христова. 1500 лет понадобилось, чтобы появилась техника, близкая к этой – масляная пастель. Но несмотря на разницу в возрасте, обе техники имеют много общего. Обе непрозрачны и требуют втирания красок в поверхность бумаги. Их трудно стирать резинкой, они поддаются только лезвию, растворяются в скипидаре, требуют фиксирования.

Различие их в том, что восковые мелки сделаны из воска и пигмента, а масляная пастель – из масла и пигмента. Восковые карандаши твёрже, менее гибкие и более непроницаемые. На поверхности, плотно покрытой мелками, невозможно высветлить какой-нибудь участок, прочертить видимую линию. Масляная же пастель мягче и податливее. Она даёт возможность накладывать светлые тона поверх тёмных.

Гравюра. Также в цветном варианте может быть выполнен один из сложнейших видов графики – гравюра.

Художник-гравёр наносит рельефный рисунок резцом или иглой на деревянную (ксилогравюра) или металлическую (офорт) доску, на камень (литографюра) или линолеум (линографюра) и затем получает с него на бумаге печатный оттиск. Сами оттиски также называют гравюрами или эстампами. С одной доски можно отпечатать до 100 оттисков, и все они будут авторскими произведениями.

Цветные гравюры печатают с нескольких досок, каждая из которых служит для одной краски. Иногда печатают с одной доски, покрывая её разными красками.

В этой технике работали такие известные художники как Э. Хиросигэ, К. Хokusай, А. Дюрер, Г. Доре, В. Фаворский, Ф. Мазерели.

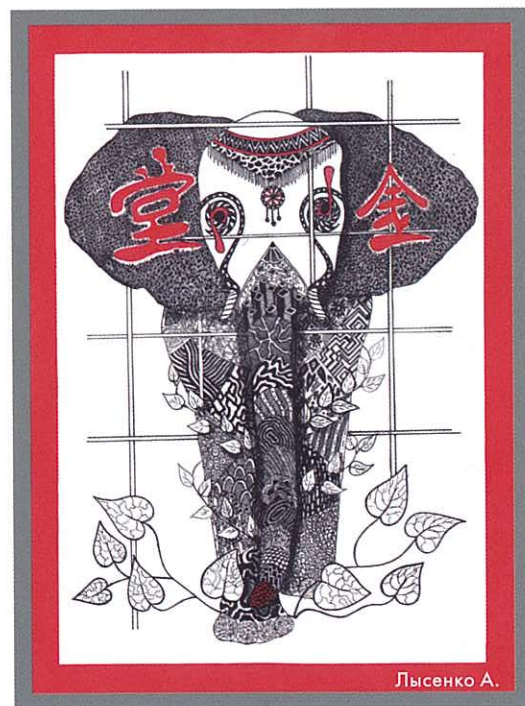
Буймистру Т.

Смешивание техник. Для разнообразия можно смешивать различные техники. Только необходимо соблюдать последовательность: сначала вести работу в одной технике, а потом в другой. Принцип смешивания техник основан на их совместимости. (нельзя рисовать пастелью по восковым мелкам или акварелью по пастели), а также на взаимном дополнении одной техники другой. В итоге смешивание техник приводит к обогащению художественного произведения. Например, можно выполнить работу акварелью, а так как это техника непростая и могут появиться «грязные» места, то их можно перерисовать кроющей гуашью. Точно так же можно закончить акварельную работу пастелью (например, изображение дождя, облаков). Акварель, дорисованная цветными карандашами, иногда может быть даже выразительнее и богаче простой акварели. Возможно и такое: сочетание – акварель и фломастеры. Здесь можно брать акварельные краски в полную силу, подстать «громким» фломастерам.

Очень интересное сочетание даёт акварель с тушью и пером. Оно включает в себе достоинства и живописи и графики. Ещё одно интересное и очень выразительное сочетание – акварель и восковые мелки. Вначале рисунок делается мелками, а затем закрашивается весь акварелью. Так как воск отталкивает воду, то нарисованное мелками акварель не закрасит, они останутся не бумаге того же цвета, но с неровными краями, что придаст всей работе определённое живописное своеобразие. Обычно начинающие художники, заканчивая свою первую работу в этой технике, испытывают чувство удивления и восторга, как маленькие дети перед чудом, возникающим перед глазами и, что самое важное, сотворённым собственными руками.

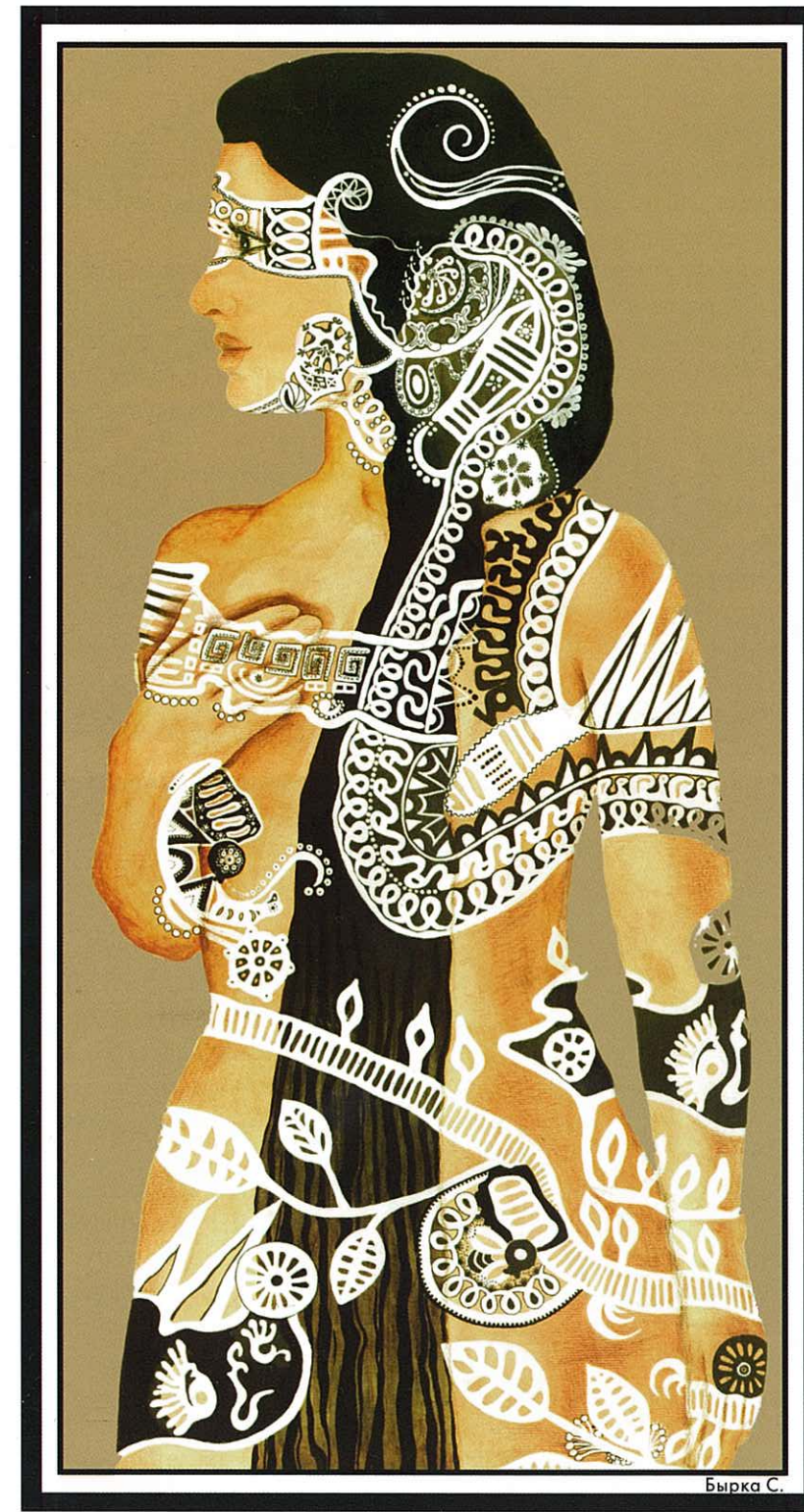
Попробуйте, поэкспериментируйте с разными техниками, и возможно, вы откроете свою какую-нибудь новую уникальнейшую смешанную технику.

Лысенко А.

Буймистру Д.

Бырка С.

ЦВЕТ И КРАСКИ

Азбука цвета

До сих пор существуют народности в Африке, которые делят все цвета лишь на тёмные и светлые, а есть народы – утончённые колористы, которые одному только красному цвету дают 50 названий.

Рассмотрим самые распространённые названия цветов, применяемые как в изобразительном искусстве, так и в обиходе. Но, естественно, самые основные – это спектральные цвета: красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый, а также белый, чёрный, серый. Широко используются названия цветов, которые ассоциативно связаны с дарами природы: ягодами, фруктами, цветами, драгоценными камнями и минералами.

Например: абрикосовый, персиковый, бирюзовый, рубиновый, васильковый, сиреневый, гранатовый, томатный, ежевичный, флоксовый, жемчужный, хвойный, золотой, шоколадный, изумрудный, янтарный, липовый, морковный, оливковый и т. д.

Но есть небольшой список цветов, которые не каждый может объяснить, а некоторые, возможно, вы услышите впервые. Например: хаки, экрю, электрик, маренго.

С каждым днём появляются новые цветоименования. Их основное назначение – отразить как можно большее число оттенков и нюансов цвета. Одни образованы от знакомых всем названий предметов: цыплячий, шампань, бордо. Другие от явлений природы – мелодия дождя, апрельское небо, осенние сумерки.

Для некоторых источником слов служат такие предметы, цвет которых совсем не однозначен. Например, названия географических объектов – туманный Альбион, Нильский закат, Крымская лазурь. Или названия, навеянные устоявшимися символами, то есть образами, почерпнутыми из легенд, сказок – Аврора, деликатный кентавр, волосы русалки.

Причиной рождения многих цветоименований явилась потребность не столько выразить сам цвет, сколько привлечь к нему внимание. Иными словами, названию цвета придаётся новая функция – рекламная. Сравните, что звучит привлекательнее: «На ней было платье цвета «бархатного неба» или «На ней было платье тёмно-синего цвета»? Что быстрее запомнится: «Стены в офисе были выкрашены в модный в этом сезоне цвет «кораллового утра» или «Стены в офисе были выкрашены в морковно-розовый пастельный цвет»? Естественно, вторые (хотя и более понятные для «непосвящённых») названия цветов явно проигрывают в красоте и броскости, а значит, не выполняют рекламной функции. Массовое использование подобных названий, состоящих из одного, а чаще из 2–3 слов (сиреневый дождь, бедро испуганной нимфы, пьяная вишня) – наиболее приметная черта обогащения лексики цветоименований в настоящее время на международном рекламном рынке.

Поэтому предлагаем вашему вниманию краткий алфавитный список названий цветов, наиболее чаще встречаемых в современной международной художественно-дизайнерской терминологии. Основу этого списка составляют названия цветов, взятых из Каталога русских цветоименований, собранных московской творческой группой «Колорит».

Раку. В.

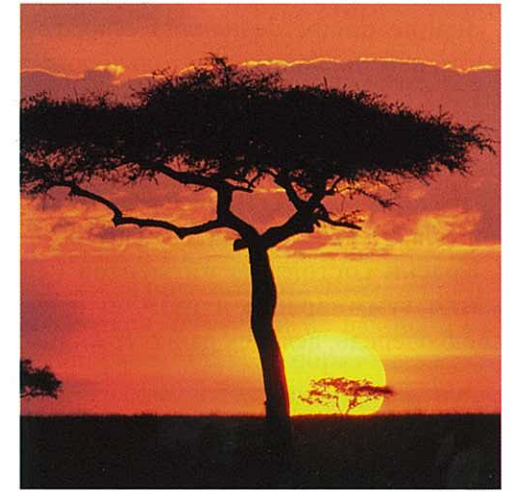

Английский газон – ярко-зелёный
 Апрельское небо – голубая лазурь
 Аврора – холодный розово-красный
 Бархатное небо – насыщенный тёмно-синий
 Брызги шампанского – искрящийся светло-жёлтый
 Бедро испуганной нимфы – бледно-розовый
 Воспоминание о Египте – песочно-жёлтый
 Волосы русалки – болотно-зелёный
 Вечная молодость – чистый светло-зелёный
 Глаз пантеры – светящийся жёлто-зелёный
 Голубой ангел – бледно-голубой
 Голубой цвет Пикассо – грязновато-голубой
 Девичьи грёзы – мягкий нежно-розовый
 Дождливый восход – розовато-серый
 Деликатный кентавр – светлый серовато-коричневый
 Зимние сумерки – серовато-голубой
 Золотая осень – красно-жёлтый
 Закат в джунглях – жгучий жёлто-красный
 Изумруд Нефертити – тёмно-зелёный
 Итальянская ваза – терракотовый (тёмно-оранжевый)
 Коралловое утро – пастельный морковно-розовый
 Крымская лазурь – яркий зеленовато-голубой
 Карибик – ярко-бирюзовый
 Лиловый негр – сиренево-шоколадный
 Лондонский рассвет – светло-серый с розоватым оттенком
 Маренго – чёрно-серый (цвет милицейской шинели)
 Мелодия дождя – светлый голубовато-серый
 Мороз и солнце – жёлтый и сине-голубой
 Нильский закат – оранжевый
 Ночная серенада – фиолетово-синий
 Нью – светло-розовый
 Осенние сумерки – лиловато-серый

Охотничий сезон – болотный коричнево-зелёный
 Пепел розы – розовато-серый
 Персидский голубой – голубой с лиловым оттенком
 Пьяная вишня – сероватый бордо
 Ранняя весна – прозрачный светло-голубой
 Рассвет в ущелье – розовато-серый
 Сургучный – цвет почтового сургуча – коричневый
 Сиреневый дождь – прозрачный сиренево-серый
 Сафари – зеленовато-охристый, хаки
 Таёжный омут – зеленовато-чёрный
 Тусклый день – тусклый серо-голубой
 Туманный Альбион – холодный серый
 Утренний асфальт – розоватый белёсо-серый
 Утомленное солнце – оранжево-жёлтый
 Увядающая роза – пожухлый цвет бордовой розы
 Флорентийская эмаль – яркий индиго
 Флотский синий – тёмно-синий
 Февральская постель – голубовато-белый
 Цыганский танец – красный с золотом
 Хаки – пыльный (индийское название)
 Хмурое утро – тревожный серый
 Холодное небо – светло-голубой
 Чернила осьминога – тёмно-фиолетовый
 Чеченский моджахед – зелёный
 Чёрная слеза – блестящий чёрный
 Электрик – голубовато-синий
 Экрю – серовато-белый
 Южный загар – шоколадно-смуглый
 Южная ночь – бархатисто-чёрный
 Яблочный аромат – светло-зелёный.

Попробуйте подобрать сами цвета под такие названия - песня жаворонка, стыдливая русалка, роковая женщина, задумчивая блоха, влюблённая жаба...

Название и происхождение красок

Слово «краска» часто используется как синоним слову «цвет», но это немного разные понятия. Когда говорится о красках как языке художника, то имеется в виду цвет, а краска – это материальное его воплощение.

Перед тем как мы поговорим на эту тему, давайте, уважаемый читатель, опять немного отдохнём. А именно – поиграем.

Суть нашей игры будет состоять в том, что вы должны будете выбрать из двух строк слов – одно слово (в каждой строке), соответствующее названию краски (пигмента).

1. Венера, Юпитер, Марс, Плутон, Сатурн.
2. Абак, Сепия, Метоп, Архитрав, Скоция.

Если вы отгадали, а ещё лучше, знали точно, то вы молодец! Вероятно, у вас художественное образование. Если же не отгадали, то не расстраивайтесь, потому что этот «пробел» мы и будем в этой главе данной книги ликвидировать (см. таблицу «Название пигментов и их цвета»).

Знание профессионально-художественных названий красок, принятых во всём мире, вам пригодится не только для расширения кругозора, но и для лучшего понимания описаний произведений изобразительного искусства, так как в специальной литературе расшифровку названий красок дают очень редко. И конечно, эти названия станут для вас «родными», если вы решили стать художником, дизайнером, архитектором, искусствоведам... То есть человеком, который в силу своей профессии должен прекрасно владеть художественной терминологией.

Краски состоят из пигментов (цветных порошков) и связующих (мёд, яйцо, масло, гуммиарабик и др.). Они бывают органические и минеральные. Последние, в свою очередь, делятся на натуральные и искусственные.

Натуральные краски издавна получали из природных материалов. Так, например, сохранившиеся росписи в пещерах первобытных людей выполнены земляными красками, растёртыми на животных жирах. Земляные краски изготавливали, тщательно растирая землю, а иногда и пережигая её. Коричневую краску получали также из красновато-бурой пряности – порошка коры тропического дерева. Отсюда в русском языке и название цвета «коричневый» от слова «корица», «кора». Во многих европейских языках название коричневого цвета связано с обозначением чего-то жжёного или сторевшего. Чёрный цвет получали также сжиганием – костей, зубов, клыков (птичьих, слоновых, а иногда, увы, и человеческих).

Получали краски и переработкой более мелких существ. Например, «сепию» (светло-коричневую с зелёным оттенком краску) получали из чернил каракатиц. Ярко-красную с фиолетовым оттенком краску «кармин» («кошениль») – переработкой насекомых кошениль, живущих на средиземноморских дубах. Древние славяне получали красную краску из червей (червецов), поэтому она и называлась вначале «червонной». Затем появилось название «красный» от слова «красивый»: красна девица, красный молодец, красно солнышко... Во многих же европейских языках красный цвет уходит своими корнями к слову «кровь». Изумительно красивый красный цвет с фиолетовым оттенком – «пурпур» – стал символом власти и богатства, благодаря своему древнему происхождению. Добывался он первоначально в древнегреческой местности – Фенигии, что в переводе означало – «красно-фиолетовый цвет». Сырьём для него служили мельчайшие раковины моллюсков. Добытки пурпура странствовали по приморским странам (Италии, Сирии, Марокко и др.) в поисках драгоценных раковин. Они организовывали красильни и торговые центры в тех местах, где обнаруживали людей с пурпурными губами (значит, они употребляли пурпурных моллюсков в пищу). После того, как моллюсков извлекали из раковин, их сушили на солнце, а затем помещали в чаны, где они разлагались, и образовывалась жидкость, которая в зависимости от количества добавляемой воды позволяла получать различные оттенки - от нежного розового до тёмно-фиолетового. Запах во время производства прекрасного пурпура был просто ужасающим, поэтому красильни располагались на окраинах поселений. Из 336 000 моллюсков получали всего 28 граммов красителя. (Воистину – «красота требует жертв». И, увы, иногда многочисленных!)

Огромная трудоёмкость получения пурпура, а также его броская и выразительная красота превратили эту краску в привилегию королей и богатых людей: правители Ассирии, Вавилона носили пурпурные одежды. А Юлий Цезарь узаконил пурпур как исключительно императорский цвет. Даже жёны императоров и римских сенаторов могли лишь отделывать свои одеяния пурпурными орнаментальными полосами. Эту традицию подхватили в дальнейшем европейские короли: их мантии, троны, центральные дворцовые залы были пурпурного цвета. Получали природные красители с древних времён и переработкой различных растений. Так, например, ярко-красный «краплак» получали из корня марены красильной. А чтобы получить розовую краску, варили зелёные берёзовые листья. Само слово «зелёный» происходит от древнерусского слова «зель» – побеги озими. Ему же близки слова «злак», «зелень». Во многих языках слова «расти», «трава» и «зелень» имеют один и тот же корень. И большинство зелёных красок получают переработкой различной зелени.

Происхождение слова «жёлтый» в большинстве языков связано со словом «золотой». Так, например, английское «yellow» явно произошло от еврейского «ghelwo», то есть «связанный с золотом, сияющий».

Жёлтые краски получали из ромашки, резеды, гречихи, луковой шелухи, корней куркумы, кожуры граната и т.д. Но особенно ценился жёлтый краситель, получаемый сначала в Египте, Индии, а затем в Европе (Испании, Франции) из шафрана – самой дорогой в мире (и до сих пор) специи, изготавливаемой из поздноцветущих цветов крокусов. А если быть совсем точным, то этот жёлтый цвет получали из сушёных оранжево-красных рылец фиолетовых цветков шафрана. Сложность получения и красота этого цвета превратили этот краситель в один из самых дорогих. Стоимость его была соизмерима со стоимостью золота, а секрет изготовления долгое время хранился на Востоке «за семью печатями». Когда говорят «шафрановый цвет», то подразумевают не цвет самого цветка, а жёлто-охристый цвет получаемого пигмента.

Благодаря восточным растениям мы имеем и изумительный синий цвет. Сначала его получали из растения вайда, затем в Средние века стали добывать более прочный и яркий краситель из корней растений, произрастающих в Индии – индиго. Индиго помещали в воду вместе с другими компонентами (смесь плодов, древесного пепла и разложившейся мочи, желателно верблюжьей) и оставляли гнить. Постепенно этот «ароматный» краситель изначально жёлтого цвета приобретал изумительно глубокий синий цвет. (Вот уж, воистину, на примере создания самых красивых красок можно увидеть подтверждение дуальности мироздания: где свет, там и тьма, где грязь, там и красота). Многие художники придумывали собственные рецепты красок и хранили их в тайне. Например, рецепт красок Леонардо да Винчи, которыми была написана фреска «Тайная вечеря», до сих пор не раскрыт.

Сейчас многие красители – искусственные. Их получают более лёгким путём. К тому же они очень разнообразны по цвету. Но для многих этих красителей сохранились старые названия.

Название пигментов и их цвета.

ПИГМЕНТЫ	ОТТЕНКИ ЦВЕТА
Сигнальный красный, киноварь	Ярко-красный
Натуральная красная, кадмий красный, красный средний	Красный светлый
Хром красный	Красно-жёлтый
Краплак (натуральный и искусств.)	Пурпурно-красный
Английская красная, марс красный	Красно-коричневый
Универсальная оранж., сурик свинцовый	Оранжево-красный
Хром оранжевый, кадмий оранжевый	Оранжево-жёлтый
Стронциановая жёлт., кадмий жёлто-лим.	Лимонно-жёлтый
Гумми-гут	Ярко-жёлтый
Хром жёлтый, неаполитанская жёлтая	Жёлтый средний
Охра золотистая, сиена натуральная	Золотисто-жёлтый
Хром жёлто-зеленоватый	Жёлто-зелёный
Бременская зелень, зелёный хром голубой	Зелёно-синеватый
Изумрудная зелень, французская зелень	Ярко-зелёный
Хром зелёный, зелёная Веронезе	Зелёный средний
Универсальная зелёная, травяная зелень	Зелёно-жёлтый
Голубец, церулеум	Ярко-голубой
Идиго, натуральный синий, кобальт синий	Ярко-синий
Берлинская лазурь (бременский синий)	Сине-зеленоватый
Окись хрома	Цвет морской волны
Ультрамарин фиолетовый, кобальт фиол.	Фиолетово-синий
Натуральная фиолетовая, краплак фиол.	Фиолетовый
Маджента, фуксин, кармин фиолетовый	Пурпурно-фиолетовый
Марс коричневый, кассильская коричн.	Коричневый тёмный
Охра жжёная, окись железа	Коричнево-жёлтый
Умбра красная, сиена коричневая	Коричнево-красный
Сепия, земля зелёная, умбра натуральная	Коричнево-зелёный
Мел, белила: свинцовые, титановые, цинковые	Белый
Серый цинк, серый сланец	Серый
Чёрная слоновая кость, сажа, бистр	Чёрный

Свойства красок

Каждая краска имеет не только своё «лицо», то есть цвет, но и свой «характер», то есть физико-химические и оптические свойства.

Основными компонентами, определяющими этот характер, служат пигменты и связующие вещества.

Пигмент представляет собой прозрачные и непрозрачные частицы вещества, поглощающие или отражающие падающий на них свет, что и определяет его цвет. Связующее также влияет на цвет красочного слоя, в частности, на насыщенность цвета.

Краски могут быть непрозрачные (корпусные, кроющие) и прозрачные (лессировочные).

В первом случае цвет основы, на которую нанесён слой краски, в формировании цветового впечатления не участвует. Во втором – световой поток, падающий на окрашенную поверхность, проходит краски насквозь и отражается от поверхности основы, то есть цветовое впечатление будет формироваться также и цветом основы.

Степени прозрачности и непрозрачности красящих веществ изменяются. Так, например, если мы соединим непрозрачный кадмий красный и прозрачный ультрамарин синий – получится полупрозрачная серая.

Различаются краски и по своей интенсивности. Есть очень «едкие» – краплак, голубая и зелёная ФЦ. Они даже в незначительном количестве могут сильно изменить цвет любой краски.

Синьяк П.

В зависимости от пигментов и связующих веществ краски отличаются прочностью и светостойкостью. Прочные краски не растрескиваются и не отслаиваются. К таким краскам относятся – охра, сиена, кобальт, сепия, умбра. Самый светостойкий пигмент (то есть менее всего выцветаемый от солнца и яркого электрического света) – это кадмий. Не слишком светостойкими являются краплак, оливково-зелёная.

Фирмы, выпускающие краски, предоставляют таблицы с образцами и названиями цветов. В них указаны степени прочности и светостойкости красок. Недостаток этих таблиц в том, что названия красок разных фирм часто не совпадают (возможно, по полиграфическим причинам). Да и качество красок также различно.

При смешивании красок также надо учитывать их «характеры». Не следует смешивать любые краски, так как их химическое взаимодействие может вызвать непредвиденное изменение цвета. Неорганические краски не следует смешивать с органическими. Краплак и ультрамарин образуют с большинством красок непрочные смеси. Вообще не рекомендуется составлять сложные смеси, в состав которых входит больше трёх красок.

Существует несколько способов смешения красок. Первый способ – это механическое смешивание красок. Второй – путём наложения одного красочного слоя поверх другого (лессировка). Третий – сочетание малых поверхностей различного цвета (раздельный мазок, пуантилизм). Вторым и третьим способом – так называемое «оптическое смешение». Если разместить красные и жёлтые мелкие мазки одной и той же величины вплотную и вперемешку, то издали создаётся впечатление оранжевого цвета. Если сочетать жёлтые и синие мазки, то издали (или прищурясь) можно увидеть зелёный цвет.

Что касается первого способа (механического смешения красок), то живописная практика показала: чтобы создать почти весь спектр цветов, лучше всего использовать смесь красок – краплак, кадмий жёлтый, лазурь (кобальт) плюс белила и любая чёрная.

Приведённые примеры смешивания красок и получаемые результаты взяты из специальных трудов по технике живописи, в которых отражён многовековой опыт старых мастеров-художников, а также опыт современных художников и учёных-технологов.

Применение цвета в изобразительном искусстве – это очень обширная тема. Данная книга рассчитана не только на профессиональных художников, архитекторов, дизайнеров (хотя в первую очередь адресуется именно им), а и на тех, кто далёк в своей профессиональной деятельности от этих областей. Но как любой культурный и самосовершенствующийся человек, желает грамотно применять цвет в своей жизни (в экстерьере и интерьере своего дома, в дизайне одежды и макияже), а также уметь оценивать как старинные, так и современные произведения изобразительного искусства. Поэтому в этом издании кратко рассматриваются основы применения цвета в живописи и графике. Для желающих более подробно ознакомиться с данной темой в конце книги даётся список литературы.

АВА V

к цвета
вайне
кды и
мяже

*«Одежда – это не просто оболочка для тела,
а важная информация о носящем её человеке,
отражение его личности, а в какой-то мере – и судьбы»*

Н. Сорина

Одежда – важный атрибут нашей внешности. Всем хорошо известна фраза «по одежке встречают». То есть одежда – это не просто оболочка для нашего тела, а важная информация о носящем её человеке, своеобразный отпечаток личности, его диагностика. Зная язык цвета в одежде и макияже, можно не только лучше познать окружающих, но и откорректировать «истинное лицо» собственной внешности, подобрать цвета, которые подчеркнут ваши индивидуальные достоинства и создадут желаемый имидж.

ДИАГНОСТИКА ЛИЧНОСТИ ПО ЦВЕТУ ОДЕЖДЫ

Многочисленные психологические исследования показали, что в восприятии одежды именно цвет является главным информатором. Конечно, то, во что одет человек, – результат влияния многочисленных факторов. Мы можем надеть одежду определённого цвета, который сейчас «супермоден», или просто вещь, которая в спешке попала первой под руку. Диагностической ценностью обладает только такое предпочтение цветов, которое является типичным для данного человека – устойчивое предпочтение цветов, выявленное в результате длительного и внимательного наблюдения. Тогда можно сказать, что цвет одежды совмещается с «цветом души».

В главе II уже говорилось о том, что известно современной колористике о связи отношения к цвету (выбора цвета) и индивидуальными психофизиологическими особенностями человека. При рассмотрении этих вопросов мы опирались на результаты работ известных исследователей в данной области – М. Люшера, Г. Фриллинга, К. Ауэра и др. Все они в один голос говорят о том, что предпочтение цвета может выражать **психологический настрой** человека в краткосрочный момент времени, а также может говорить о его темпераменте и характере, которые проявляются длительное время (а иногда и всю сознательную жизнь). На предпочтение того или иного цвета влияет и **физическое состояние** здорового человека. Отвержение цветов в одежде не менее информативно, чем предпочтение. Предпочтение тех или иных цветов зависит также от **национальности и места жительства**. Например, у одних народов белый цвет олицетворяет чистоту, невинность, радость, святость. Европейские невесты в день свадьбы – в белых нарядах. А дальневосточные женщины надевают белые наряды в знак скорби на похоронах. В современном мире, где так тесно переплелись различные культуры, в одежде людей заметно преобладание модных тенденций над национальными традициями. Сила рекламного бизнеса воистину не знает границ! И тем не менее до сих пор северные, сдержанные народы (немцы, англичане) традиционно тяготеют к тёмным и приглушённым цветам, а темпераментные народы, живущие в тёплом южном климате (итальянцы, турки), – к более ярким.

Пол и возраст также накладывают свой отпечаток на отношение к цветам. Так, для маленьких детей характерно предпочтение ярких цветов и пёстрых расцветок. Если вы увидите младенца в голубом одеянии, то безошибочно определите, что это мальчик. Такова сила социализированного восприятия, то есть сложившихся цветовых ассоциаций в данном обществе. А всё пошло от тех дней, когда российская императрица Екатерина II в качестве награды одному из своих верноподданных вельмож прицепила на коляску его новорождённого сына орден на голубой подвязке. На следующий год, когда у этого же вельможи родилась дочь, императрица, чтобы не повторяться, приказала прицепить к коляске новорождённой орден на розовой подвязке. Многочисленные исследования показали, что в школьные годы цветовые предпочтения на самом деле начинают с возрастом отличаться у мальчиков и девочек. Так, до 9 лет дети предпочитают красный цвет и его оттенки (пурпур, розовый, красно-жёлтый). С 9 до 11 лет – оранжевый, жёлтый, зелёный. Но предпочтение зелёному цвету уже отдают больше мальчики. С 12 лет у мальчиков – синий, чёрный, у девочек – фиолетовый, розовый.

Кроме различия в психофизиологическом развитии на предпочтения детей влияет родительское и школьное воспитание. Мощнейшее воздействие оказывают средства массовой информации. Молодёжь – цветовые лидеры, всегда идущие в ногу с модой. Страсть ко всему новому, необычному, яркому становится движущей силой рынка в целом и цветовых доминант в одежде в частности.

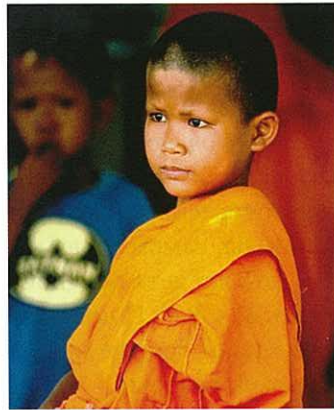
К старости многие люди начинают тяготеть к серым и коричневым цветам. Это, как говорит Люшер, объясняется тем, что пожилые люди испытывают потребность в отдыхе, в отгораживании от жизненных проблем.

В производственной одежде можно прочесть принадлежность к той или иной профессии. Особенно это хорошо видно в униформах медицинских работников (белые и сине-зелёные халаты) и дорожных рабочих (оранжевые жилеты). Любовь к военной форме, особенно к синей лётной и чёрной морской, в «старые добрые времена» очень сильно влияла на выбор профессии молодыми людьми. А уж как она нравилась девушкам! (Сегодня, увы, им больше нравится зеленый цвет купюр бизнесменов.)

Цвет одежды может быть также знаком принадлежности к какой-либо организации: религиозной, партийной, общественной и т.д.

Он также может отражать наличие в этих организациях подразделений на определённые группы. Так, например, отличия в цвете одежд католических священников говорит об их сане, разница в цвете поясов у спортсменов каратеистов указывает на их спортивную квалификацию.

Одежда может стать знаком принадлежности к определённой культурной среде. Чем выше культурная среда, тем лучше вкус. А значит, в одежде больше гармонии, элегантности, утончённости. В цвете это проявляется в предпочтении спокойных, однотонных, благородных расцветок (непременном атрибуте высокого классического стиля). Из истории известно, что цвета в определённой одежде нередко вводились законодательно. И сегодня, например, в рамках дипломатического этикета существуют нормы языка цвета. Цвет одежды может стать также знаком конкретного человека. Например, всему миру известны чёрное платье Эдит Пиаф и белая перчатка Майкла Джексона, каждый в СНГ знает чёрную шляпу Михаила Боярского и разноцветную шляпку с розами Верки Сердючки. Эти артистические атрибуты стали не только их профессиональными знаковыми вещами, они стали отражением их личности и в какой-то мере всей их жизни.

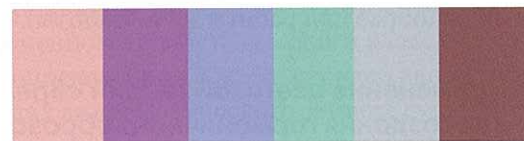
КОРРЕКТИРОВКА ЛИЧНОСТИ С ПОМОЩЬЮ ЦВЕТА В ОДЕЖДЕ И МАКИЯЖЕ

Итак, цвет одежды может быть прекрасным ключом к пониманию других. Каким бы ни старался казаться серьёзным и деловым мужчиной, пришедший на встречу в красном галстуке, девушки, владеющие знаниями цветопсихологии, сразу разоблачат его скрытые желания. («Ох, уж эти мужчины, у них – одно на уме!..») Хотя, что касается цвета, именно в этой шутке, уж точно есть доля правды. Предпочитаемый цвет одежды может быть и ключом к познанию самого себя. «Познай себя и ты познаешь весь мир» – знаменитая фраза греческого философа Сократа. Она на многие века стала девизом для тех, кто ищет высший смысл жизни, кто хочет самосовершенствоваться (хотя те счастливицы, кто познали высший смысл жизни, к одежде уже равнодушны). Человеку свойственно улучшать качество своего внешнего и внутреннего мира. К сожалению, совершенствование внутреннего мира – задача для многих трудная, да и долговременная. А вот улучшение своего внешнего мира – задача по силам многим. Поэтому индустрия красоты с каждым днём всё пышнее расцветает. Чем же цвет может помочь в деле совершенствования своего внешнего облика и внутреннего мира? Для ответа призовём на помощь «всю королевскую рать» индустрии красоты, а именно, советы цветопсихологов, имиджмейкеров, стилистов, модельеров, визажистов. Все они дружно говорят, что с помощью цвета можно изменить в себе следующее: создать гармоничный образ, соответствующий своему природному цветовому типу; откорректировать индивидуальные особенности фигуры и лица; улучшить настроение; создать имидж (образ для работы и вне работы).

Применение цветовой теории «Времена года» для создания гармоничного образа

Ох уж эта мода! За ней иногда так тяжело поспевать, ведь она меняется почти ежегодно. А мода на цвета изменяется ещё чаще – с каждым временем года. Если слепо следовать ей, можно себе навредить, ведь не секрет, что одно и то же платье или костюм кого-то украшает, а кому-то – совсем «не идёт». Или, как говорят: «не к лицу». Как же узнать, какие цвета вам больше всего «к лицу», какие оттенки подчёркивают ваши достоинства? Уже знакомый нам И. Иттен, просматривая работы своих учеников, обратил внимание на существование определённой зависимости между цветом глаз, волос, кожи авторов и их любимыми красками. Американский психолог Кэрола Джексон применила к моде его вывод о том, что любимые цвета определяются не простой случайностью, а заложены в человеке от природы. Она взяла за основу цветовую теорию «Времена года» (описанную в главе III) и предложила простой вывод – все люди подразделяются на четыре цветовых типа. Цветовой тип определяют наши пигменты, которые придают волосам, глазам, коже каждого из нас соответствующие цвета. Так как человек – «главное художественное произведение природы», то, лежащее в основе гармонии всей природы относится и к облику человека. В натуральном виде цвета нашего тела (кожи, волос, глаз) прекрасно гармонируют друг с другом. И можно выделить четыре цветовые группы, которые созвучны цветовым гармониям времён года – весне, лету, осени, зиме.

Типичный **«весенний»** тип – это люди с нежной светлой, почти прозрачной желтовато-золотистой кожей. Некоторые имеют лицо цвета слоновой кости, некоторые – лёгкий персиковый румянец. Волосы, как правило, светлые с золотистыми нотками. Глаза – от голубого, бирюзового и зелёного до золотисто-карего. Этот тип гармонично согласуется с радостными желтоватыми природными оттенками весны. Идеальны для людей «весеннего» типа светлые и ясные цвета в одежде: золотистый, зелёно-жёлтый, абрикосовый, серо-голубой, кремовый, тёмно-коричневый. Эти цвета подчеркнут нежность «весеннего» типа.

Люди **«летнего»** типа обладают голубоватой подкожной подсветкой и холодным румянцем. Гамма волос – от светло-пепельных до тёмно-коричневых, оттенки всегда прохладны. Глаза – чаще всего серо-голубые, серо-зелёные, а также орехово-карие.

«Летний» тип прекрасно гармонирует с элегантными, пастельными, как бы слегка выгоревшими на солнце красками лета. Летнему типу в одежде идут прохладные аристократические тона: бледно-розовый, приглушённый синий, сиреневый, махагон.

«Осенние» люди имеют бледно-желтоватую или смуглую кожу. Золотисто-коричневые веснушки – часто встречающаяся характеристика этого типа. Волосы всегда имеют тёплый оттенок – от каштаново-коричневого до морковно-рыжего цвета. Глаза – карие, зелёные, янтарные. Всё это описание напоминает о рыжевато-красных оттенках осеннего урожая и листвы.

Эти цвета будут хорошо сочетаться со всеми тёплыми тонами в одежде – светлое шампанское, беж, терракотовый, горчичный, оливковый, хаки, сливовый, кукурузный, тёмно-шоколадный, верблюжий.

У людей **«зимнего»** типа кожа чаще всего светлая, как фарфор, с прозрачно-голубоватым оттенком, хотя встречается и оливковая смуглота. Основным признаком этого типа – контраст: тёмные волосы, брови, ресницы при светлой коже; интенсивная окраска радужки глаз (синяя, зелёная, тёмно-каряя, чёрная) при ярких белках. Именно контрастные цвета в одежде лучше всего подходят «зимнему» типу – рубиново-красный и снежно-белый, неоновый-розовый и темно-синий. Также приемлемы светлые, прохладные пастельные тона – светло-розовый, серебристый, кофе с молоком. Чёрный – идеальный цвет в качестве основного для гардероба только «зимнего» типа.

Аксессуары для одежды

Назначение аксессуаров (пояс, сумка, платок, галстук, обувь, украшения) - сделать на вашем наряде особый акцент или задать направление стиля. Они также подчёркивают вашу индивидуальность. Поэтому стилисты советуют не бросаться безоглядно за любой тенденцией моды, а руководствуясь правилами теории «Времена года» учитывать не только гармоничные цвета, но и материал выбранных аксессуаров. Тогда они по-настоящему украсят вас. Для «весеннего» типа хороши аксессуары, которые по стилю и материалу лучше подчёркнут его нежность и хрупкость, а по цвету – подойдут под его тёплый золотистый колорит. Изящные формы, мягкие, тонкие структуры и немногие, но целенаправленные (пусть даже яркие по цвету) акценты превосходно подчеркнут этот романтический стиль. Украшения из золота, жёлтого жемчуга, слоновой кости, а также из камней тёплых весенних нюансов (бирюза, топаз, сапфир, янтарь). Платки, шарфы, кожа – чем тоньше и благороднее поверхность этих предметов, тем более они подходящие и привлекательные для этого типа.

Для «летнего» типа подходят сдержанные элегантные аксессуары, холодные и нежные цвета. Идеальны старинные филигранные украшения, которые приобрели временную благородную тусклость. Хороши для этого типа неяркие камни в украшениях: гранат, опал, аквамарин, агат. Также подходят изделия из серебра, платины, белого золота. Тонкие, прозрачные или слегка блестящие ткани – оптимальный вариант для «летнего» типа. Из кожи – тонкая замша, гладкая или матовая кожа с небольшим тиснением.

Для «осеннего» типа идеальны природные материалы (дерево, рога, слоновая кость, перья, кожа). В отличие от тёплого, но хрупкого «весеннего» типа, «осенний» тип может позволить себе по настроению продемонстрировать естественный, бро-ский, простонародный вид. Тёплые осенние красноватые цвета наиболее выигрышно будут смотреться в пышных формах, выразительных узорах, сильно структурированных материалах. Этому типу пойдут украшения из золота, меди, бронзы, камни насыщенных цветов (кораллы, жадеит, топаз, агат, янтарь). В качестве материала для платков и шарфов хороши матовый негладкий шёлк или шерсть. Обувь, сумки, пояса подойдут из плетёной или грубой кожи, шершавой замши.

Для «зимнего» типа подходят богатые цветовыми контрастами, акцентные аксессуары. Экстравагантные формы, блеск ткани, кожи, металла, сверкающие драгоценные камни подчеркнут лучистость данного типа. Серебро, белое золото, платина, жемчуг, чёрный оникс, смарагд, рубин – всё это необыкновенно украсит «зимний» тип. Лучшие же друзья «зимних» женщин – как известно, бриллианты. Очень хороши платки и шарфы из блестящего шёлка с люрексом. Оптимальный вариант для изделий из кожи – лак.

Цвет в макияже

В предыдущих разделах мы рассмотрели, какие цвета в одежде подчеркнут природную индивидуальность в человеке и сделают его более привлекательным. Что же касается косметики, то учёт природного цветового типа здесь важен вдвойне: чем ближе к глазам и волосам располагаются цвета, тем тщательнее они должны быть подобраны к соответствующему типу, а также согласованы с доминирующим цветом одежды.

Данный раздел посвящён «женским секретам» создания красоты, то есть он полностью только о женщинах и для женщин. Поэтому мужчины могут его пропустить. Но те мужчины, кто заинтересуется, будут профессиональней оценивать женскую привлекательность, и кто знает, может быть среди них – будущие знаменитые визажисты.

Кожа лица

Начнём с использования косметических средств (кремов, пудр, румян), придающих коже определённый оттенок. Аккуратно нанесенное тональное средство помогает скрыть шероховатости, пятна, прыщи. Но макияж будет выглядеть натуральным и красивым, если он не изменяет ваш природный колорит, а подчёркивает его.

Так, «**весеннему**» типу (блондинки с прозрачной тёплого тона кожей, нежным румянцем) подходят светло-бежевые тона тонирующих средств, персиковые или абрикосовые румяна. Нежные собственные оттенки кожи «весеннего» типа не стоит перекрывать обильной косметикой.

Для «**летнего**» типа (волосы и брови с характерным пепельным оттенком, хорошо сочетающиеся с холодными оттенками кожи и глаз) лучше подбирать розово-холодные тонированные средства.

«**Осенний**» тип (волосы от рыжих до каштаново-коричневых, кожа – желтоватая, часто с веснушками) должны обходиться с макияжем весьма экономно. Не надо стараться тщательно скрыть веснушки. Право, они придают лицу привлекательность и озорство. Верно выбранные нюансы грунтовочного крема, пудры – светлый беж с добавлением жёлтого или светло-коричневого. Все розовато-холодные тона абсолютно исключены.

Для лица «**зимнего**» типа (белоснежный цвет кожи со слегка голубым подтоном, создающий типичный зимний контраст с тёмными волосами, бровями, ресницами) подойдут холодные тона тонирующих средств: бежевые, розоватые или оливковые. Обилие румян вполне будет их украшать. И в выделении губ и глаз можно смело экспериментировать.

Весна

Лето

Общие рекомендации

Красные пятна на коже перед нанесением тонирующей пудры лучше скрыть маскирующим карандашом или кремом зеленоватого цвета, так как он оптически будет нейтрализовывать красные «погрешности» лица.

Румяна наносят, не только чтоб освежить цвет кожи, но и с целью выгодно смоделировать форму лица (оптически подправить недостатки). Желательно наносить румяна так, чтобы их можно было только «предположить» (исключение – если вы изображаете на радость всем клоуна).

Широкое плоское лицо будет более рельефным, если вокруг него вдоль пограничных с волосами областей нанести румяна темноватого оттенка.

Круглое лицо зрительно «удлинится», если румяна нанести «вытянутым» треугольником от висков к уголкам губ (вы определите это место, если втянете щеки).

Лицо будет выглядеть не таким длинным, если румяна нанести по горизонтали на скуловые кости. Длинный нос также будет казаться более коротким, если на его кончик нанести немного тёмных румян. Острый подбородок будет казаться более мягким, если его также оттенить тёмными румянами.

Основное правило: те участки, которые оптически необходимо отодвинуть на второй план, оттеняют более тёмным цветом тонирующего средства. Участки, которые нужно выделить, делают более светлыми.

Глаза

Закончив макияж лица, обычно переходят к глазам. При выборе цвета теней, туши, подводки также желательно учитывать природный цветовой тип.

Для придания лучистости глазам «весеннего» типа хороши будут тени светлых пастельных тонов и их сочетания: коричневый и зелёный, охра и светло-зелёный, нежно-розовый и коричневый. Тушь того же цвета, что и глаза, выглядит на «весеннем» типе превосходно.

Для глаз «летнего» типа подойдёт холодная, поблёскивающая косметика. Серый, от серебристого до антрацитового, серо-коричневый – цвета теней для тех, кто захочет подчеркнуть свои глаза. Кому по душе более живая красочная палитра, может позволить себе разные комбинации: фиолетовый и зелёный, зелёный и розовый, синий и светло-жёлтый и др. Главное, чтобы эти сочетания не выходили за рамки элегантно изысканности, присущей «летнему» типу.

«Осенний» тип может пользоваться красками во всём изобилии. Сильный цвет глаз, подчеркнутый столь же сильными тонами станет более выразительным. К таким цветам относятся медно-коричневый, баклажан, лавандовый, табачный. Для светлого эффекта хороши будут сочетания: лавандовый, персиковый и табачный; солнечно-жёлтый, баклажановый и персиковый.

Глазам «зимнего» типа требуется светло-тёмная контрастность. Дымчато-коричневый, тёмно-синий, антрацитовый, тёмно-зелёный, фиолетовый – со всеми этими цветами «зимний» тип может экспериментировать. Для теней хороши следующие сочетания: дымчато-коричневый, розовый и антрацит; фиолетовый, ночная синева и холодный розовый. Обведённые чёрным глаза подчеркнут контрастность «зимнего» типа.

Общие рекомендации

Для тёмных глаз лучше воспользоваться контрастными тенями. Так, карие глаза будут выглядеть выразительнее в сочетании с цветами от охры и оливкового до бронзового и чёрного.

При очень светлых глазах лучше отказаться от тёмных линий подводки. Вместо этого лучше растушевать кисточкой синий или зелёный карандаш вокруг глаз. А ресницы накрасить коричневой тушью.

Синие глаза лучше всего подчеркнуть тёплым коричневым или медным оттенком теней. Они также будут казаться ярче, если использовать розовато-лиловый или фиолетовый цвета.

С зелёными глазами хорошо сочетаются тёмно-фиолетовый, медно-красный или терракотовый цвет теней.

Маленькие или глубоко посаженные глаза требуют более бледных теней на верхней части века, у бровей и тёмных – в глубине, у ресниц. Штрих белого карандаша на внутренней дуге нижнего века зрительно увеличивает маленький глаз.

Если глаза близко расположены, используйте бледные тени, нанося их около внутренних уголков. Постепенно – ближе к внешним уголкам – тени должны переходить в более тёмные тона.

Для широко расставленных глаз, наоборот, используйте тёмные тени около внутренних уголков глаз и бледные тени – около внешних.

Для корректировки выпуклых глаз можно тонким чёрным карандашом для век или очень тонкой подводкой подчеркнуть контуры глаз. Нельзя пользоваться светлыми или блестящими тенями – лучше взять матовые и тёмные.

Губы

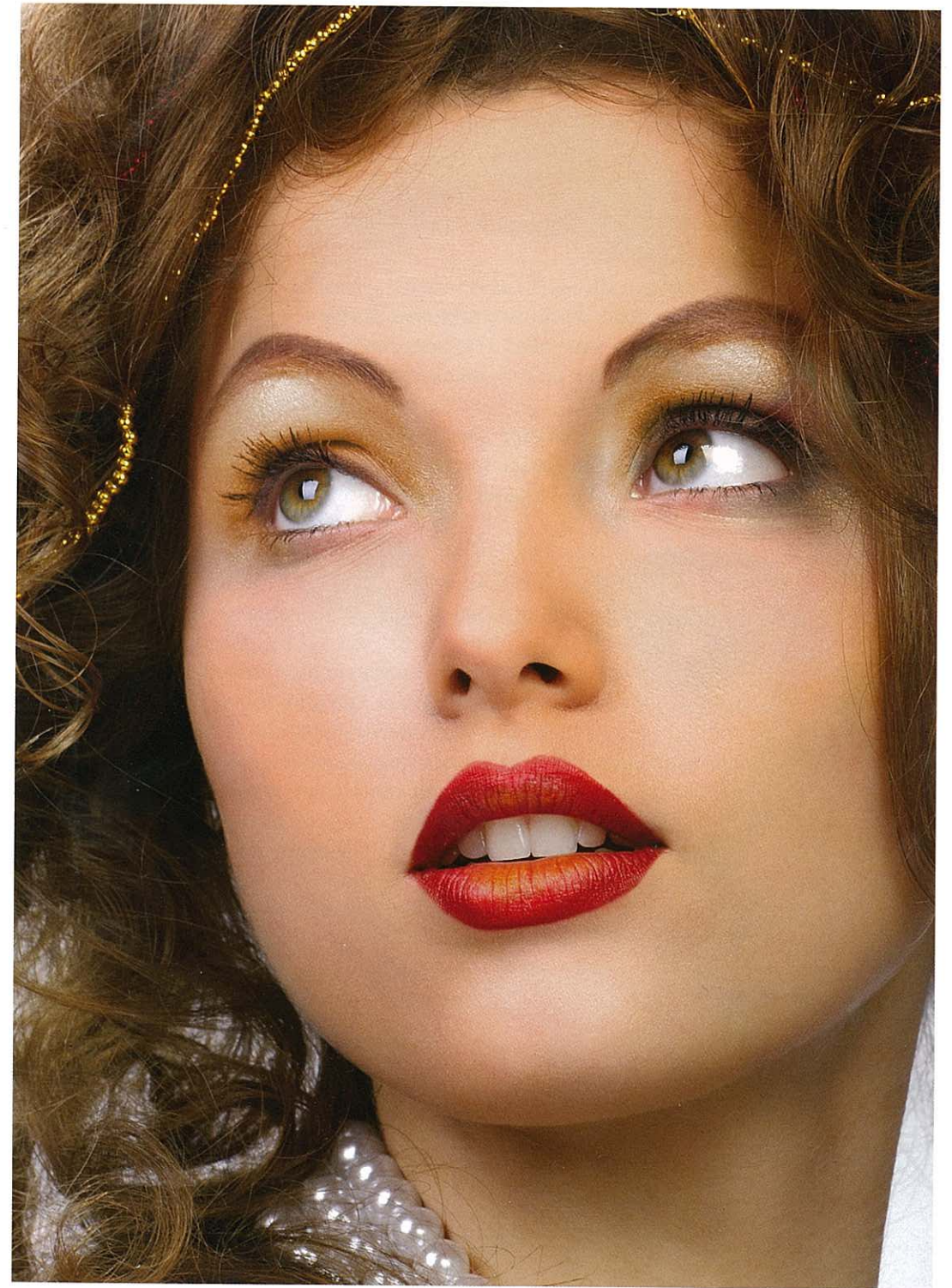
При выборе помады также нельзя ориентироваться только на моду. Намного важнее подбирать цвет с учётом природного колорита, формы и размера губ, а также цвета одежды.

«Весенний» тип может ограничиться розовой помадой или нежным блеском для губ, подчёркивающим их натуральный цвет. Но если того требует, например, одежда можно применить и сильные цвета помады: кораллово-красный, коричнево-розоватый, персиковый, неяркий оранжевый.

Для большинства женщин «летнего» типа самым важным акцентом являются светящиеся алые, пурпурные губы, контуры которых обведены. Идеальным цветом является для этого типа розовый цвет: приглушённый цвет увядшей розы, ярко-розовый цвет, цвет фуксии, фиолетово-розовый.

«Осеннему» типу идёт помада и матовая и с блеском. Коричневая и красно-жёлтая, тёмно-малиновая и медная, оранжевая и ярко-красная – всё это к лицу «осеннему» типу. Главное правило – не «переборщить» с макияжем – если подчёркнуты ярко губы, не стоит сильно подводить глаза (иначе вид будет кричащий, как у осеннего помидора).

«Зимнему» типу женщин подходят ясные чистые цвета губной помады: ледяные оттенки ярко-розового, густой вишнево-красный, цикламеновые. Тщательная обводка контура губ украсит этот тип.

Осень

Зима

Общие рекомендации

Если рот маленький, зрительно его можно увеличить с помощью светлой блестящей помады или блеском для губ. Ну и, конечно же, контурным карандашом.

Если рот большой – лучше выбирать помаду более тёмных, коричневых оттенков.

Для круглого лица лучше подходит матовый, не очень интенсивный цвет.

Лицо кажется узким – подойдут интенсивные цвета помад, слегка мерцающие, а также контурная подводка.

Контурный карандаш должен быть того же цвета, что и губная помада, максимум – на нюанс темнее или светлее.

Естественно дневной макияж – более спокойный по цвету, более незаметный для глаз постороннего, чем вечерний. Вечерний макияж, безусловно, должен быть более ярким и выразительным. Можно позволить себе «некоторые излишества»: более яркий грим, блёстки, цветные гели для волос... Соответствующая макияжу одежда, и каждая женщина – красавица!

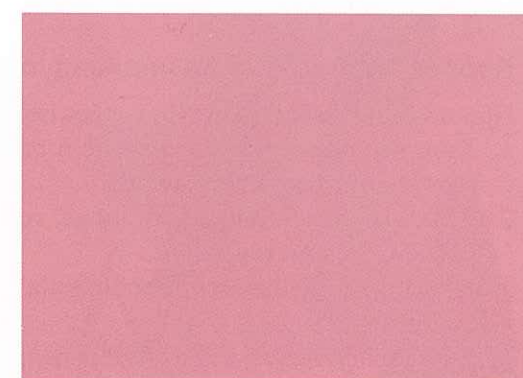
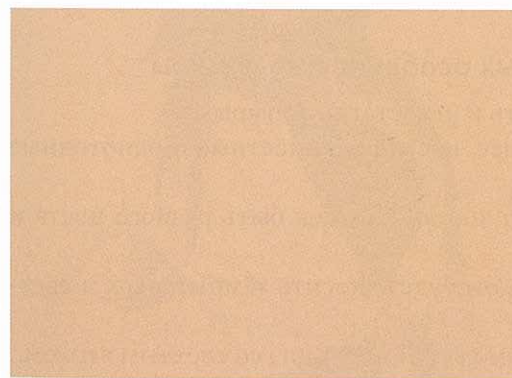
Но после «шумного бала», дорогие дамы, давайте не забывать, что основная женская красота – это чистая гладкая кожа, сияющая улыбка и радостный блеск глаз – то есть, молодость (телесная и, главное, душевная в любом возрасте)!

Как определить свой цветовой тип

А теперь самое интересное! Как определить собственный цветовой тип? Возможно, вы по описаниям четырёх типов уже сделали для себя вывод. Он вполне может быть верен, а может – и нет.

Ваши волосы отливают золотистым отливом? А глаза – лучистые? У кожи – желтоватый или голубоватый подтон? Значит, вы можете быть тёплой «весной» или тёплой «осенью». А может быть, вы – смешанный тип.

Специалисты-колористы имеют специальные ткани или образцы бумаг, окрашенные в разные цвета, которые позволяют идентифицировать вас с каким-либо типом. Но можно и самому протестировать себя. Для этого необходимо сделать следующее. Смыть с себя всю косметику. Если волосы крашенные, то убрать их с лица или повязать платком приглушенного белого цвета. Вам понадобится большое зеркало, перед которым вы будете сидеть и попеременно прикладывать к своему лицу образцы цвета: тёплый персиковый или абрикосовый и холодный розовый. Образцами могут быть как платки, шарфы, так и листы бумаги (см. приложение 1). Освещение должно

быть дневным (идеально, если северное, которое не искажает цвета). Внимательно наблюдайте, что происходит с вашим лицом при прикладывании к нему образцов цвета. С каким цветом ваше лицо смотрится лучше? От этого зависит, относитесь вы к группе «тёплых» (персиковых) тонов или к группе холодных (розоватых).

Если приложенный тёплый цвет сделает вашу кожу более свежей и здоровой, а её золотистый оттенок станет более явным, то вы относитесь к «весне» или «осени». При прикладывании холодного розового образца кожа станет бледной, а губы приобретут синюшный оттенок.

Если при прикладывании тёплого цвета ваша кожа будет выглядеть утомлённой, а круги под глазами выделяются, то вы принадлежите к холодному типу – «лету» или «зиме». Вблизи розового образца цвета ваша кожа покажется свежей, глаза приобретут блеск, а губы будут казаться натурально-красными.

Более конкретное уточнение своего цветового типа вы можете определить, прикладывая к лицу основные цвета своей группы (см. образцы приложения). С какими цветами ваше лицо смотрится наиболее выигрышно, к тому типу вы и относитесь.

Есть люди, которым не так легко определиться. Это происходит в силу различных причин: они могут быть не ярко выраженным типом или привыкли к каким-то излюбленным цветам, и им не хочется с этими «своими» цветами расставаться (особенно с чёрным цветом). Для первого варианта советуем ещё раз поэкспериментировать с цветами и выбрать не те, что вам «просто идут», а те, которые – вам «ну очень идут»! Например, если из различных красных: оранжево-красный, томатный, малиновый, ярко-красный, вам лучше всего подошёл оранжево-красный, то вы – «весна».

Но «весенний» тип с ярко выраженными золотистыми тонами в коже и волосах вполне может использовать и светлые нюансы палитры осени в косметике и одежде. И наоборот. То же самое и у холодных типов: для «летнего» типа с более тёмным колоритом подойдут нежные нюансы «зимы». То есть, тёплое – к тёплому, холодное – к холодному. Конечно, ни из чего не следует делать догм и «умирать за них на баррикадах». Если вам поднадоел ваш природный цвет, и вы хотите сменить имидж, перекрашивайте цвет волос, бровей, ресниц. Даже цвет глаз можно изменить при помощи линз. Профессиональные колористы, стилисты признают за каждым право на эксперимент, но не советуют делать его постоянным стилем. Естественные, то есть, ваши природные цвета, как правило, всё-таки оказываются самыми гармоничными и «долгоиграющими». Они подчёркивают вашу индивидуальность и делают намного привлекательней.

Корректировка цветом индивидуальных особенностей фигуры

При помощи цвета можно откорректировать и недостатки фигуры.

1. Если вы хотите казаться выше и стройнее, носите одноцветные и однотонные комбинации во всём наряде.
2. Если вы хотите выглядеть ниже, то ваш костюм должен быть разного цвета и различаться по тону.
3. Визуально уменьшить торс можно, если вы будете носить тёмный верх и светлый низ.
4. Визуально уменьшить в объёме бёдра поможет тёмный низ со светлым верхом.

5. Вертикально расположенные, контрастные по цвету полосы увеличивают высоту и подчёркивают тонкость фигуры.
6. Горизонтально расположенные и широкие полосы визуально уменьшают рост, но увеличивают полноту.
7. Холодные и тёмные цвета делают стройнее.
8. Тёплые и светлые цвета, а также яркие узоры подчёркивают пышные формы.

Улучшение цветом настроения

Как известно, цвет – прекрасный ключ к нашему настроению, к нашим давно и глубоко укоренившимся психологическим проблемам. А где психологические проблемы, там и физиологические. Поэтому если не мы, то кто позаботится о нас, когда мы в печали? И цвет одежды может прекрасно помочь нам в этом: улучшит настроение, поднимет жизненный тонус, снизит давление, успокоит пульс... Мир вокруг из казавшегося серо-чёрного опять станет разноцветным, а люди все – «такими симпатичными». Какие цвета улучшают настроение, а какие – ухудшают, как цвет может помочь укрепить наше здоровье. Эти и другие многочисленные психофизиологические потрясающие возможности цвета уже рассматривались в главе II. В этой главе мы немного добавим колористических сведений о психологических эффектах сочетаний цветов в одежде.

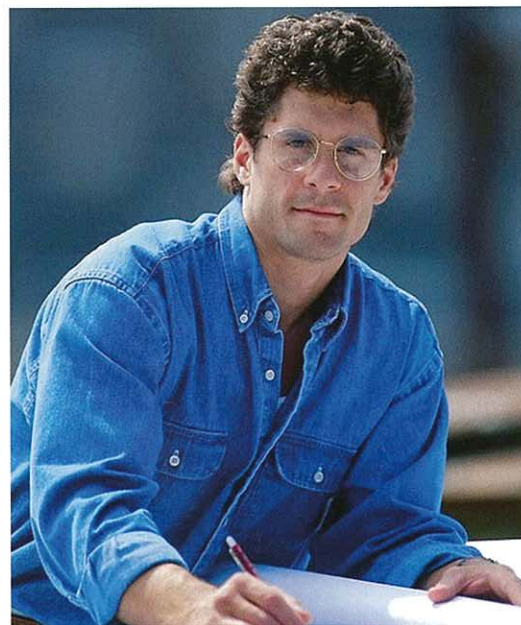
- Красный и золотой – создают впечатление праздничности, поддерживают достоинство, силу.
- Красный и синий – вызывают волнение, претенциозность, лучше сочетаются через белый.
- Красный и зелёный – придают импульсивность, некоторую агрессивность, подчёркивают претенциозность, сильную волю.
- Красный и чёрный – вызывают ощущение торжественности, драматичности.
- Розовый и белый – говорят о слабости, женственности.
- Розовый и голубой – усиливают впечатление нежности, застенчивости.

- Розовый и пастельно-зелёный – намекают о ранимости, слабости.
- Оранжевый и синий – придают претенциозность, резкость, игривость.
- Оранжевый и чёрный – воспринимаются как сила, напор, насилие.
- Жёлтый и коричневый – передают заботливость, умиротворённость.
- Жёлтый и липово-зелёный – создают впечатление радости, весёлости.
- Жёлтый и чёрный – придадут броскость, суровость.
- Синий и серый – воспринимаются как холодность, нейтральность.
- Синий и пастельно-зелёный – создадут впечатление нежности, пассивности.
- Зелёный и серый – придадут ощущение пассивности.
- Чёрный и белый – создают ощущение деловитости, категоричности.

Создание цветом определенного имиджа и поддержка стиля в одежде

Предположим, вы определили свой цветовой тип. Надели красный модного фасона костюм, который подходит по тону вашему типу и вполне соответствует вашему боевому характеру и бодрому сегодняшнему настроению. Взглянув в зеркало, вы отметили, что этот цвет не портит вашей фигуры, очень вам к лицу. Довольные собой, вы отправились в одну из солидных фирм поступать на работу. Вы не очень-то волновались, потому что вы – прекрасный специалист в своей области, да и выглядите – ну, просто чудесно (как роза в саду)! Но вас не приняли на работу, хотя при собеседовании вы прекрасно ответили на все вопросы. Догадываетесь почему? Да, да! Банально, обидно, но – ...из-за так идущего вам красного цвета костюма. Возможно, администрация фирмы решила, что им не нужен властный суперактивный или сексуально-озабоченный работник. А может быть, у «главного» просто было плохое настроение, и ваш костюм оказался «красной тряпкой для быка». Оказывается, мало знать, какой цвет нас делает более привлекательными. Овладев азбукой общения

на языке цвета, научившись выглядеть гармонично и красиво, необходимо также осознанно решать важную задачу формирования необходимого впечатления о себе.

Лет двадцать тому назад мысль о том, в какой цвет одеться, чтобы благоприятно повлиять на делового партнёра (или не дай бог, на сексуального), была бы крамольной в СССР. Большинство бы с негодованием отметили, что всё это – «происки империалистов». Сегодня же в постсоветских республиках, когда презентация внешности становится средством повышения нашей значимости в коллективе и обществе, желание создать наиболее выигрышный имидж присутствует в любом здравомыслящем человеке.

Имидж – это образ, включающий наши внешние и внутренние характеристики. Это – мнение, сформировавшееся на основе производимого нами впечатления. Формированием имиджа для известных политических деятелей, артистов, телеведущих занимаются психологи, имиджмейкеры, модельеры, стилисты–парикмахеры, визажисты. Обыкновенный человек эту работу выполняет сам.

Все исследователи этого важного вопроса отмечают роль цвета в формировании имиджа. Раскроем некоторые «цветные правила и секреты» формирования некоторых видов имиджа, основываясь на исследованиях, опубликованных в книгах сестёр Сориных («Истоки имиджа», «Необходимый имидж», «Язык цвета»), посвящённых этому вопросу.

Деловой имидж

Профессиональные качества – организованность, подтянутость, опрятность, надёжность.

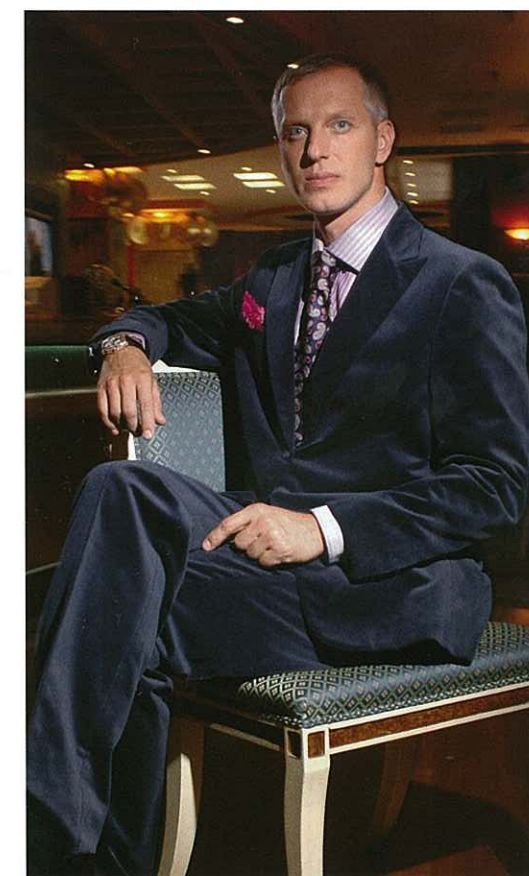
Цветовая палитра, поддерживающая этот имидж для мужчин:

Тёмно-синий. Мужчина в костюме такого цвета производит впечатление классического бизнесмена, но в зависимости от расцветки галстука, рубашки может выглядеть подчеркнуто официально (белая рубашка) или казаться располагающим (рубашка в тон костюма).

Серый. Владелец такого костюма производит впечатление изысканности и корректности. Этот цвет очень универсален, так как, сочетаясь с многообразными цветами, придаёт мужчине сдержанный классический имидж.

Бежевый, светло-серый. Наиболее приемлемые тона для мужских костюмов в тёплое время года.

Чёрный. Наступательный, атакующий цвет. Рослые мужчины могут в чёрном костюме выглядеть очень грозно. Лучше

его комбинировать с серым (например, только брюки черного цвета или наоборот), а также с броским галстуком – тогда создастся авторитетный и оригинальный имидж.

Расцветка галстука. Многие имиджмейкеры советуют очень внимательно относиться к выбору галстуков, так как именно галстук является своеобразным пропуском в общество, где вы хотите занять положение, достойное ваших способностей. При выборе расцветки галстука нужно иметь в виду, какой вы стремитесь создать имидж.

Однотонный галстук универсален, так как легко сочетается с любыми костюмами и рубашками. Тёмные галстуки придают элегантность. Яркие галстуки смотрятся со спортивными рубашками. Чёрные галстуки сегодня являются принадлежностью либо униформы, либо траурного наряда. А вот пурпурный цвет галстука придаст мужчине сексуальности.

Полосатый галстук – классика. Беспроигрышный вариант – подбирать цвет полос в тон костюма или рубашки. Контрастные диагональные полосы галстука придадут владельцу энергию и динамику. Приглушённые горизонтальные полосы сообщат впечатление уравновешенности.

Пёстрые галстуки подходят как для деловой обстановки, так и для светской. Например, чем мельче узор (крапинка, орнамент, геометрический рисунок) и чем он светлее фона галстука, тем элегантней и официальнее вид. Орнамент больших размеров создаёт эпатажный, авангардный вид и более уместен для молодых на дружественных вечеринках.

Клетчатые галстуки создают спортивный имидж. Их лучше всего носить со спортивными жакетами и блейзерами, летними костюмами.

Деловая палитра для женских костюмов

Тёмно-синий. При удачных комбинациях со светлыми блузками, элегантными брюками или лёгким шарфом создаёт имидж уравновешенной, энергичной, солидной, заслуживающей доверие и располагающей к общению деловой женщины.

Серый. Антрацит, металлик, маренго, жемчужный – все эти и другие оттенки серого помогут создать имидж утончённой, элегантной и манящей своей неприступностью леди.

Чёрный. Властный, активный, но если его много, то от него «веет похоронами». Поэтому этот цвет лучше комбинировать с другими цветами. Сочетание черно-белого слишком резко; контрастно, а потому – утомительно. В чёрное следует одеваться, если вы хотите казаться

старше или «круче». При вечернем освещении чёрное платье с дорогим изысканным украшением становится аристократичным, загадочным, благородным.

Коричневый. По неписаным традициям бизнеса этот цвет неприемлем для деловых костюмов. Снисхождение делается для бежевого и глубоко-шоколадного.

Зелёный. Слишком яркий для деловой одежды. Для тёплого времени года из зелёного спектра можно использовать хаки, оливковый, цвет морской волны.

Красный. Неприемлем для деловых костюмов. Но можно остановиться на дымчато-розовом, гранатовом, пурпурном с лиловым оттенком.

Белый. Хорош как дополняющий к другим цветам, так как привносит лёгкость и оживление.

Современно-демократический имидж

Психологические характеристики – неофициальный, свободный, доступный, подвижный.

Отдаются предпочтения цветам, подчёркивающим спортивный стиль, то есть динамичным, весёлым (джинсовая одежда, в трикотаже уместны разные цвета, а также сдержанно-элегантные: темно-синий, чёрный, коричневый, серый, бежевый, сафари).

Имидж традиционной женственности

Психологические характеристики – женственный, слабый, мягкий, нежный, уступчивый, милый, наивный.

Цветовая палитра – пастельная гамма (бежевый, бледно-розовый, сиреневый, голубой, бледно-зелёный, персиковый); белый, пурпурный, ярко-розовый.

Цветовые сочетания, усиливающие восприятие женских качеств:

- синий и розовый – делают женщину в восприятии окружающих более робкой и застенчивой;
- пастельно-зелёный и красный – неуверенной и таинственной;
- пастельно-зелёный и синий – пассивной и нежной;
- пастельно-зелёный и розовый – слабой, ранимой;
- розовый и белый – слабой, нежной.

Цвета, подчеркивающие стиль одежды

Как видим, человек не просто надевает костюм, но и создаёт им свой имидж, определяет стиль своего поведения. Стиль – это единство образа, где форма и содержание не противоречат друг другу. Если имидж мы можем в течение дня менять в зависимости от ситуации неоднократно, то стиль – характеристика более долговременная. Он несёт в себе «долгоиграющие характеристики личности. Знаменитая Коко Шанель писала: «Мода проходит, стиль остаётся».

Рассмотрим лишь более устойчивые стили в современной одежде и то, какие психологические характеристики можно получить вместе с одеждой определённого стиля, поддержав их цветом.

Классическому стилю в одежде присущи строгость, сдержанность, практичность, функциональность. Классика ассоциируется с гармонией, поэтому в этом стиле используются сдержанные цвета и расцветки (чёрный, тёмно-синий, серый или элегантная пастельная гамма). Классика отрицает яркие, кричащие расцветки.

Романтический стиль – несёт в себе такие характеристики, как мягкость, нежность, чувствительность, слабость, сентиментальность, кокетливость, женственность. Цвета романтики – это цвета нежных изысканных тонов, полутонов (голубой, розовый, белый), мягких, без крика сочетаний.

Спортивный стиль характеризуется такими качествами, как уверенность, активность, независимость, простота, комфортность, весёлость. Цветовая палитра очень разнообразна – почти все цвета. Но можно разделить цвета на три основные группы: спортивно-элегантный (сдержанные тона); сафари (хаки, беж, охра, болотный); джинсовый.

Деловой стиль – стиль на каждый день. Это смесь элегантности классического стиля и удобства спортивного. Основные характеристики – солидный, уверенный, внушающий доверие. Наиболее «деловыми» цветами костюмов и платьев считаются: тёмно-синий, тёмно-серый, чёрный, сине-зелёный. Можно использовать и светлые цвета: беж, светло-серый. Для блуз лучше пастельные тона; исключены яркие, абстрактные, растительные рисунки.

Авангардный стиль поражает своей необычностью и опережением моды по времени. Основные его черты – экстравагантность, новизна, преувеличение, броскость. Здесь возможны смелые комбинации цветов. Могут использоваться как чистые цвета (красный, чёрный, белый), так и сложные естественные краски природы. Родными для этого стиля будут также люминесцентные цвета.

Фольклорный стиль – это этнический, национальный стиль, стилизация народного костюма. Для него характерны, естественно, традиционные цвета народных костюмов. По одежде фольклорного стиля вам припишут творческие способности, общительность, независимость.

Фантазийному стилю присущи декоративность, смелость, необычность, разнообразие, изобретательность. Это – «море фантазии». Плюс сочетание элементов любых стилей.

Можно придерживаться определённого стиля в одежде, тем самым осознанно управлять производимым впечатлением. Можно менять эти стили в течение дня в зависимости от жизненной ситуации.

А можно сформировать свой индивидуальный стиль, которому следовать постоянно – везде и всегда. Особенно это касается цвета. Слава богу, цветовой полиции не существует, никто не может взрослого человека заставить носить при определённой ситуации тот или иной цвет. Если вы появитесь на людях в красной рубашке, жёлтых брюках, зелёных туфлях и с таким макияжем как на фото слева, то, конечно же, всем сразу станет ясно, что вы – очень независимая и очень незаурядная личность.

Но если вы хотите добиться успеха в бизнесе и гармонии в личной жизни, не стоит выбирать цвет одежды по принципу «нравится – не нравится», советуем использовать всё-таки потенциал языка цвета.

Конечно же, впечатление о нас – это не только одежда. «Встречают по одежке, провожают по уму». Но если вы будете знать и использовать в своих интересах силу воздействия цветов на общение между людьми, то это уже красноречиво будет говорить о качестве вашего ума.

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁРКА» СОВЕТОВ

- 1 Подбирайте цвет, учитывая вашу природную индивидуальность. То есть подбирайте цветовые тона в одежде, учитывая ваш природный цветовой тип по времени года. Если вы считаете, что природа всё-таки ошиблась, то исправьте эту ошибку, поменяв свой цветовой тип. Но при этом измените и цвета своего гардероба, чтобы гармонировали вашему новому образу.
- 2 Учитывайте оптические возможности цветов для корректировки вашей внешности (лица и фигуры). Кроме знаний о том, как изменяют визуально тёплые и холодные цвета, светлые и тёмные, необходимо учитывать и рисунок, и структуру материала одежды.
- 3 Необходимо учитывать пол и возраст. Не стоит мужчине надевать розовый или голубой костюм (не так поймут). Женщинам «элегантного» возраста желательно избегать мрачных оттенков холодных цветов, а также очень яркой, кричащей палитры – всё это подчёркивает возраст. А вот светлые тона освежают и молодят.
- 4 Подбирайте цвета с учётом ситуации, для которой одежда предназначена (деловая или светская, дневная или вечерняя). Поддерживайте цветом определённый стиль и создавайте необходимый имидж.
- 5 Учитывайте, что цвет обладает большими психологическими возможностями воздействия на человека. Вы можете подобрать цвет одежды для собственной души, улучшив своё настроение, а можете привлечь к себе внимание, завоевать симпатии окружающих вас людей. Однако надо учитывать конкретную ситуацию, например, деловое это свидание или романтическое.
- 6 Не забывайте, что цвет может вызвать определённую физиологическую реакцию. Иногда эта реакция, независимо от вашего желания, может быть отрицательной для здоровья видящих вас. Например, не стоит в красном платье навещать любимую больную бабушку, лежащую в кардиологическом отделении больницы...
- 7 Помните, что цвет – это ключ к пониманию других, но главное – к познанию себя. А при желании и к изменению себя – самосовершенствованию.

ГЛАВА VI

Цвет
в дизайне
интерьера

«Дизайн интерьера – одно из самых мощных средств преобразования жизни».
Ф.Л. Райт

Сегодня дизайн интерьера стал одним из популярнейших видов дизайна. Во-первых, потому, что как никогда велик выбор мебели, тканей, ковров, обоев и т.д. А во-вторых, люди уже не хотят жить «как все» – иметь в своих одинаковых квартирах одинаковые «стенки», телевизоры, хрустальные вазы и т.д. и т.п. Современный человек стремится к созданию эстетичного, комфортного и, главное, индивидуального интерьера.

Цвет же является одним из самых эффективных, достаточно простых по своему применению и, что немаловажно, недорогих средств создания индивидуального выразительного интерьера любых помещений. Необходимо лишь, как в любом виде дизайна, помнить об общих закономерностях применения цвета, опирающихся на научные основы колористики. А также следует знать о специфических закономерностях создания цветовой гармонии в интерьере различных помещений.

ЦВЕТОВЫЕ КОМПОЗИЦИИ В ИНТЕРЬЕРЕ

Цвет, существующий вне связи с другими цветами, с объектом, которому принадлежит, его формой и материалом, с окружением и освещением, просто невозможен. Поэтому, изучая цветовые закономерности в интерьере, необходимо рассматривать многосторонние и тесные взаимосвязи: цвет и цветосочетания, цвет и свет, цвет и объёмно-пространственная форма, цвет и материал, цвет и функция. Так же, как мы рассматривали это в главе III, но теперь применительно к интерьеру.

Цветосочетания

Типы гармонии

Главная задача цвета в интерьере – гармонизировать пространственную среду. Какие сочетания являются сами по себе гармоничными, рассматривалось в главе III, посвящённой гармониям цветов. Рассмотрим, как выявленные типы гармонии применяются в интерьере.

1 тип – **однотоновая гармония**. Редко применяется в интерьере, так как экспансия (чрезмерное преобладание только одного цвета), как известно, вредна для психики физического здоровья человека.

Но этот тип гармонии может быть приемлем для элементов деталей интерьера. Например, разные оттенки коричневого цвета паркетного пола, выполненного в технике интарсия или абстрактное панно на стене, выполненное из ненавязчивых нюансовых сочетаний одного цветового тона.

2 тип – **гармония родственных цветов**. Вполне приемлемое цветосочетание для интерьера.

3 тип – **гармония полярных цветов**. Ещё Гёте говорил, что это самое комфортное для глаз человека цветосочетание в силу физиологического устройства нашего глаза. То есть нашему глазу, нашему мозгу, всему нашему организму для гармоничного равновесия жизненно необходимо это единство противоположностей. Но особенно в интерьере следует соблюдать те правила, о которых говорилось в главе III, – правила гармоничного сочетания полярных цветов.

4 тип – **многоцветные гармонии**. Не лучший вариант для интерьера, так как они привнесут в пространство пёстрость и крикливость.

Декораторы всего мира придерживаются в оформлении интерьеров **принципа «триединства»** – не сочетать более трёх цветовых тонов. Одному цвету отводится главная роль, он является доминирующим. Доминирует выбранный цвет как по занимаемым площадям (стены, потолок, пол), так и задаёт общее настроение. Второй цвет – подчинённый (шторы, обивка мебели). Третий – применяется в акцентах (лампы, карнизы декоративные предметы и т. д.).

Контрасты

Необходимо помнить о последовательном контрасте цветов. То есть о том, что любой локальный цвет в зависимости от его соотношения с другими цветами воспринимается по-разному. Так, например, жёлтые подушки на сине-фиолетовом диване будут выглядеть ярче, чем на оранжевом, где они приобретут зеленоватый оттенок (так как у оранжевого цвета контрастный цвет – синий).

Если войти в розовую комнату, пройдя через красный коридор, то некоторое время розовый цвет стен в наших глазах будет грязно-розовый (так как у красного цвета последовательно контрастный цвет – зелёный).

Во многих общественных помещениях (например, в цехах цветной печати, ткацкого или лакокрасочного производства, ювелирных мастерских, кабинетах стоматологов) насыщенный цвет стен исказит окраску предметов из-за наложения на неё цвета последовательного образа. Поэтому в этих помещениях поверхности стен, столов лучше решать в ахроматических цветах.

Единовременный контраст и явление иррадиации будут проявляться в интерьере так: светлые пятна или формы на тёмном фоне будут казаться ещё более светлыми. Например, светлая мраморная скульптура на тёмном фоне будет казаться более светлой и крупней, чем в действительности.

Психофизиологические особенности воздействия различных цветов и их сочетаний

Как известно, каждый цвет вызывает определённые ассоциации и эмоции, то есть оказывает психологическое воздействие, а также воздействует на физиологию человеческого организма.

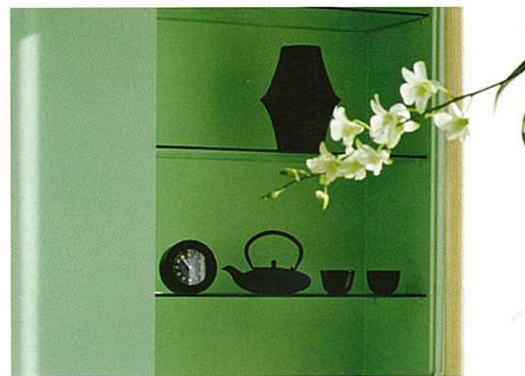
Красный – цвет огня и крови, ассоциируется с теплом. Поэтому и психологически и физически (как доказали эксперименты) в помещениях, выкрашенных в интенсивный красный цвет, температура повышается на 1-2 градуса. Располагает к оптимизму и жизненной активности. Во многих языках слово «красный» означает «красивый». Поэтому красные предметы и элементы интерьера внесут в него ощущение красоты и праздничности, активности и страсти. Но будьте осторожны: использование красного цвета в интерьере надо строго дозировать. Используют его чаще всего лишь в акцентах – подушки, занавески, картины, сувениры... Иначе – возбуждение и раздражение, воспаление глаз и постоянно высокое давление вам обеспечены.

Красный можно использовать при оформлении залов, гостиных в жилых домах. В офисах красные акценты будут способствовать росту производительности труда. Малиновый цвет усилит организаторские способности и придаст солидность и торжественность, особенно это целесообразно в деловых кабинетах начальства.

Оранжевый – цвет веселья и счастья. Он способствует нормализации кровообращения, а также хорошо влияет на деятельность желудочно-кишечного тракта. То есть оранжевое полотенце в ванной подарит вам заряд бодрости, а оранжевые аксессуары в кухне – разбудят желание чем-нибудь утолить свой проснувшийся аппетит. Поэтому он так любим в кухнях и столовых: оранжевые оттенки деревянной мебели в этих помещениях не выйдут из моды уже несколько столетий, даря уют и тепло.

Но помните, что обилие этого цвета, как в детской песенке «про оранжевое небо и оранжевого верблюда», может сделать интерьер чересчур навязчивым для нашей «взрослой и воспитанной» психики. Он хорош для кафе (особенно детских), ресторанов, а также для мест, где люди испытывают страх, так как этот цвет снимает напряжение. Например, в приёмной стоматолога. Конечно же, говоря об оранжевом цвете (как, вообще-то, и о других цветах), мы подразумеваем не только спектральный оранжевый, но и его различные оттенки. Так, в той же приёмной стоматолога желателен пастельный оранжевый (абрикосовый, медовый, янтарный).

Жёлтый – цвет солнца и весны, даёт человеку ощущение тепла и силы. Поднимает настроение, располагает к общению. Если есть склонность к депрессиям, впустите в свой дом лучик солнца – жёлтый цвет. Особенно это будет полезно и приятно в пасмурные холодные дни.

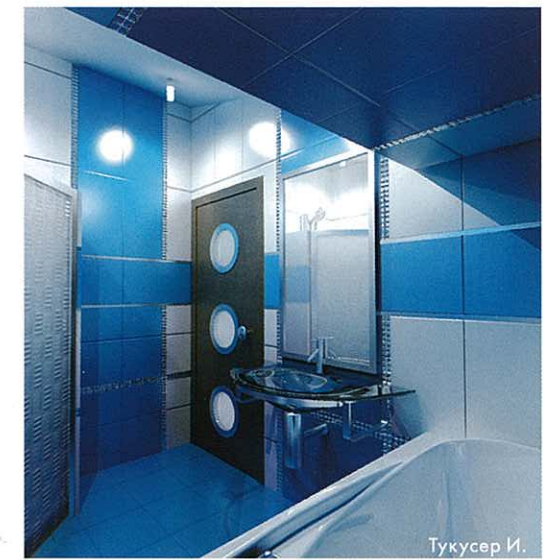
Он побуждает к творчеству, стимулирует умственную деятельность, поэтому заведите в своём кабинете хотя бы один жёлтый предмет. А если выкрасить стены вашего маленького тёмного кабинета или коридора в светло-жёлтый цвет, то эти помещения станут намного просторней и светлее. Тёплый жёлтый цвет стен хорош в комнатах, где вы собираетесь принимать гостей (гостиных, столовых, приёмных). Особенно он будет в них целесообразен, если комнаты выходят окнами на север. Пастельный жёлтый часто используют в аудиториях, школьных классах.

Зелёный – цвет природы и возрождения. Он хорошо действует на нервную систему, придаёт ощущение свежести, покоя, равновесия. Зелёный цвет привнесёт в интерьер естественную умиротворённость, а также надежду на будущее. Светлые оттенки зелёного особенно

выигрышно смотрятся на стенах, тогда как наиболее тёмные можно использовать для пола и мебели. Являясь самым медицинским цветом, он очень благоприятен в медицинских учреждениях. Целесообразен в помещениях, где есть компьютеры. Особенно бирюзовый цвет гасит вредные электромагнитные излучения и даёт отдых уставшим глазам.

Голубой. Средневековые аристократы считали, что в их жилах течёт голубая кровь. Сословные предрассудки давно в прошлом, но голубой цвет остаётся до сих пор символом благородства. Также этот цвет вызывает у человека ощущение свободы. В интерьере он создаёт ощущение простора и отдыха, лёгкости и охлаждения. Так как голубой цвет способствует снижению артериального давления, лечит неврозы и бессонницу, то голубые оттенки в спальне – «то, что доктор прописал». Он также поддержит водную стихию ванных комнат. Благодаря своему релаксирующему эффекту, голубой благоприятен для кафе и ресторанов в сочетании с аппетитным жёлтым и оранжевым цветом.

Синий – в восточной философии цвет души, способный передавать спокойствие и умиротворение. Особенно благоприятно воздействует на людей в жару и в душных помещениях, внося в интерьер ощущение прохлады, а также способствуя психической релаксации и снятию мускульного напряжения. Так как это холодный цвет, то не стоит его использовать в помещениях, выходящих окнами на север. Зато хорош в деловых помещениях, а также уместен на кухне для «толстухек» и «толстяков», так как будет гасить их здоровый аппетит. Также как и голубой, благоприятен в спальне, так как успокаивает все «разбушевавшиеся» жизненные процессы в организме. Так как он ассоциируется в первую очередь

с водой, то он является родным в водных помещениях – ваннах, бассейнах, аквапарках... Но обилие синего, особенно тёмного, может вызвать затяжную депрессию.

Фиолетовый – цвет, настраивающий человека на торжественный, порой даже церемониальный лад. Древние римляне надевали на пирах фиалковые венки, так как знали, что фиолетовый цвет умиротворяет и побуждает к творчеству, стимулирует интуицию и отрезвляет (самое главное для пиров). Но не очень-то увлекайтесь, входя в роль древних римлян – обилие фиолетового может ввести вас в долговременную депрессию, испуг, а на ваших посетителей или гостей навеет тоску, пусть и изысканно-поэтичную. В небольших порциях он может использоваться при оформлении убранства гостиных, залов, коридоров, санузлов.

Коричневый цвет (от светло-бежевого до терракотового) вызывает чувства защищенности и безопасности, уюта и покоя. Недаром прямые ассоциации этого цвета связаны с естественными красками природы – земли и деревьев. Эти цвета как никакие другие хорошо поддерживаются естественными различными фактурами (камня на стенах, дерева в мебели, сизаля в коврах, керамики в декоративных элементах). Именно преобладание различных оттенков коричневого придаёт японскому жилищу настроение созерцательности и умиротворённости. Но будьте осторожны. Много коричневого ведёт к блокированию креативности. То есть коричневые цвета хороши в спальнях, гостиных, кафе и ресторанах, но большое количество этого успокоительного цвета в детских комнатах не будет способствовать развитию творческих способностей у детей.

Белый цвет придаёт энергии и в тоже время снижает напряжение. Белые стены делают помещение светлым и визуально подчёркивают мебель. А белая мебель делает интерьер максимально изысканным.

Этот цвет – символ чистоты – был прежде очень популярен в больницах и санаториях, пока цветопсихологи не доказали, что этот цвет не идеален для подобных общественных зданий. Так как в них не изысканность и благородство важны, а атмосфера спокойствия и доверия.

Серый цвет может быть холодным и тёплым, в зависимости от примесей. Это универсальный цвет фона для ярких акцентных деталей и вещей. Серый цвет мебели – распространённый вариант для офисов, так как считается, что он обостряет рассудочность и критичность и при этом не «зовёт ни на какие баррикады».

Благотворная энергия серебристого цвета (рамы картин и зеркал, украшения) внесут изысканность и аристократизм в ваш интерьер.

Чёрный цвет – редко встречаемый в интерьере на больших плоскостях. И это не случайно, так как, несмотря на то, что он является прекрасным фоном для разноцветных аксессуаров, этот цвет полностью поглощает свет и психически подавляет.

Но этот цвет, введённый в интерьер в виде акцентов (аксессуаров, ламп, ваз) или в виде интерьерной графики (подчёркивание тонкими чёрными линиями контуров мебели, полов, карнизов и т.д.), внесёт благородство и элегантность.

Воздействие цветовых сочетаний.

Психологическое воздействие парных контрастных и дополнительных цветовых сочетаний определяется преобладающим цветом. Так, например, пурпурно-красный, дополненный зелёным, создаёт впечатление торжественности, монументальности. В этой гамме работают, когда нужно создать яркий интерьер (что называется с театральным эффектом). Красными и зелёными в таких случаях обычно бывают ткани, обивка, обои. Мебель – коричневая, отдельные элементы – золотые. Сочетание разбеленных красного (розового) и зелёного (светло-серо-зелёного) очень благоприятно для создания романтического уголка в светлом интерьере. Например, белая гостиная и в ней кресла, обитые тканью в розовых цветах, на них – салатные подушки.

Сочетание оранжевого с голубым создаёт впечатление жизнерадостности, активности. Например: большие однотонные поверхности голубого цвета, обрамлённые и усиленные дополнительным золотым. В качестве связующего можно добавить белый цвет. Чем не классическая дворцовая изысканность? Когда говорится о контрастных сочетаниях, подразумевают не только сочетания чистых спектральных цветов, а и их многочисленных разновидно-

стей. И как мы уже знаем, именно они будут более гармоничны. Так, например, выбрав красный, можно взять такие цвета, как свекольный, бордовый, малиновый, гранатовый, алый, томатный, рубиновый, коралловый, розовый, маковый, рябиновый, медный и т.д. Контрастный ему зелёный цвет подобрать, учитывая теорию «Времена года», из таких цветов, как салатный, горчичный, табачный, фисташковый, оливковый, гороховый, болотный, малахитовый, изумрудный, травяной, морской волны, еловой хвои.

Сочетание жёлтого и красного вызывает чувство радости и торжественности, светло-зелёного и синего – холода и пассивности, жёлтого и жёлто-зелёного – свежести и т.д. В трёх и более сочетаниях всегда должен, как уже говорилось, доминировать один цвет, чтобы вызвать определённое настроение. Сочетание хроматических и ахроматических цветов столь же разнообразно по своему психологическому воздействию, и это надо тоже учитывать в интерьере. Так, сочетание красного и чёрного – торжественно, но в больших количествах чёрного – мрачно; жёлтого и чёрного – броско, но немного ядовито; красного и серого – изысканно и строго и т.д. При сочетании ахроматических и хроматических цветов, особенно важно соблюдать светлотный контраст, иначе такие сочетания как жёлтый и белый, синий и чёрный утрачивают видимую контрастную выразительность. Не следует забывать, что все эти выводы, несмотря на их общность, весьма условны, так как могут изменяться в зависимости от различного соотношения характеристик цветов, условий освещённости, расстояний наблюдения, характера и возраста и даже настроения наблюдателя в данный момент. Но знать всё это надо, и целенаправленно применять эти знания, чтобы создать гармоничную цветовую композицию в интерьере.

Возрастные предпочтения цветосочетаний

Исследования показали, что почти все маленькие дети в возрасте до 9 лет предпочитают красный цвет (пурпурный, розовый, абрикосовый) и яркие контрастные сочетания. От 9 до 11 лет – оранжевый, жёлтый, зелёный. После 12 лет мальчики предпочитают синий, серый, чёрный, а девочки – фиолетовый, флоксовый, цикламеновый. Это необходимо учитывать при оформлении детских комнат. Также следует помнить, что психика детей очень не стабильна, поэтому для больших плоскостей в интерьерах детских помещений целесообразно использовать спокойные пастельные цвета и их сочетания. А уж родственники и друзья надарят им игрушек и декоративных предметов, которые и будут своими яркими акцентными цветами удовлетворять их предпочтениям, то есть, создавать радостный мир детства. Взрослые люди, к которым можно отнести и молодёжь семнадцати-восемнадцати лет, предпочитают как яркие и контрастные, так и мягкие приглушённые тона. Пожилым людям зачастую нравятся спокойные сочетания пастельных оттенков тёплых цветов, а главным цветом в этом возрасте в интерьере становятся цвета дерева – различные оттенки коричневого, которые придают интерьеру спокойствие, уют, стабильность, защищённость..

Цвет и тип характера

Всех людей, как известно из психологии, можно подразделить на четыре основные группы, отличающиеся друг от друга типом характера.

Холерик (общительный, очень темпераментный). Родственный цвет – красный, действует активно и динамично. Желательно, чтоб в интерьере холерика присутствовал этот цвет с компенсирующим зелёным, который будет уравнивать буйный темперамент.

Сангвиник (весёлый, открытый, но может и очень опечалиться). Родственный цвет – жёлтый, действует на него оптимистично. Компенсирующий цвет в интерьере – фиолетовый.

Флегматик (любит покой и устойчивость, стабильный темперамент). Родственный цвет – зелёный, придаёт равновесие, сосредоточенность, успокоенность. Компенсирующие цвета – красный, розовый, оранжевый.

Меланхолик (рассудителен, скрытен, склонен к бездействию) Родственный цвет – голубой, даёт ему гармонию и удовлетворенность. Компенсирующие цвета – из тёплой активизирующей области спектра.

Взаимодействие цвета и света

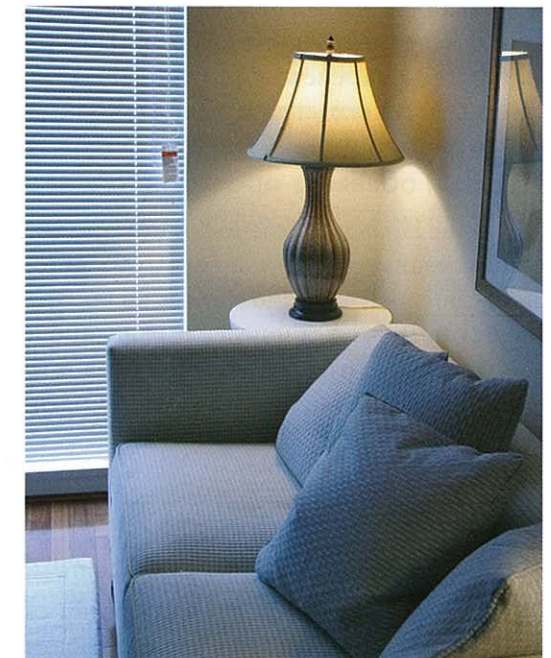
Естественно, что цвет невозможно рассматривать без света. Интерьер – это пространство, ограниченное различно освещенными цветными поверхностями и поэтому, выполняя его в цвете, необходимо учитывать, чем и как интерьер освещён. Цвет и свет оказывают постоянно друг на друга взаимное влияние, которое зависит от спектрального состава, яркости и стабильности источника света, его расположения и способа светораспределения. Свет классифицируется как **белый и цветной**, а по характеру происхождения – как **естественный и искусственный**. Как отмечалось в главе I, **основной естественный источник белого света – прямые солнечные лучи и атмосфера (диффузное освещение)**. Необходимый уровень освещения интерьера этими источниками устанавливается в зависимости от функциональных, гигиенических и эстетических требований. То есть, достигается устройством и ориентацией светопроемов в стенах – окон (боковой свет) и в потолке – фонари (верхний свет). Главная особенность белого света – непостоянство его спектрального состава и яркости. **Прямые солнечные лучи** при ориентации окон на юг, запад, восток разнообразят цветовую среду помещений, вызывают на поверхностях яркие блики и рефлексы. Они вызывают живописную игру цветных оттенков, создают приподнятое настроение, но и вносят некий беспорядок в цветовую гармонию, образуют резкие светотени, чрезмерно подчеркивающие объёмы. Такая изменчивость может быть даже недопустимой. Например, в музеях, в мастерских художников, в ткацком и лакокрасочном производстве. Поэтому необходимая стабильность в этих помещениях создаётся искусственным освещением или используется рассеянный солнечный свет. **Рассеянный солнечный свет** (диффузное освещение), поступающий через окна, ориентированные на север, через потолочный верхний свет (фонари) более стабилен, чем освещение прямыми солнечными лучами. Этот свет создаёт благоприятные условия для различения оттенков цвета, исключает появление слепящих бликов, создаёт спокойное настроение, не утомляя зрение, не образуя резких теней.

Основные источники искусственного белого света – лампы накаливания и лампы дневного света (люминесцентные, галогенные). О них уже говорилось в главе I. Основное преимущество такого искусственного белого света – стабильность его спектра и яркости, делающая устойчивым восприятие цветового решения интерьера. Необходимо учитывать, что при лампах накаливания тёплые цвета становятся ещё теплее, а холодные (особенно, синий и голубой) – тускнеют, становятся сероватыми. При люминесцентных лампах – холодные цвета становятся ярче и насыщеннее, а тёплые – теряют насыщенность и становятся более холодными.

Цветовое решение нужно принимать при том же освещении, при котором оно будет восприниматься в реальном интерьере. Но само естественное освещение в разных условиях меняется по спектральному составу. У прямого солнечного света – тёплый оттенок, а у света, отражённого от северной полусферы неба – холодный. Свет заката – оранжево-красный. Свет восхода – розовый.

Соответственно этому следует окрашивать в тёплые тона, компенсирующие холодную голубизну освещения, помещения, обращённые окнами на север, северо-восток, северо-запад. Помещения, выходящие окнами на юг, юго-восток, юго-запад желательно окрашивать в прохладные тона, чтобы ослабить чрезмерную теплоту прямого солнечного света там, где, конечно, превышает норму солнечной радиации. То есть необходимо учитывать природно-климатические условия.

Главные отражатели света в интерьере – пол и стены. Их цветовой тон, светлота, насыщенность и фактура играют большую роль в общей освещённости помещений. Тёмные пол и стены гасят избыток света, светлые повышают освещённость. Классический, проверенный веками белый потолок – главный усилитель освещённости интерьера, а также – единственное в помещении пятно, дающее нашему глазу, по настоящему, успокоение (особенно столь желанное перед сном).

Помимо обычного естественного или искусственного освещения, присутствие ещё и цветного света (цветные электролампы, абажуры, витражи, цветосветовые эффекты и т.д.) - сильное средство формирования индивидуального художественного образа интерьера. Но и в этих случаях надо помнить азы цветоведения, особенно законы последовательного контраста. Так, например, зелёная мебель при искусственном красном освещении будет выглядеть грязно-серой.

А какой прекрасный дополнительный эффект дают свечи и огонь камина – уютный и романтичный!

Взаимодействием цвета и света в интерьере можно решить большое количество вопросов:

- вызывать различные настроения (радостное и праздничное, тёплое и уютное, холодное и угнетающее и т.д.);
- выявить и сделать более наглядными цветовые и декоративные особенности природных отделочных материалов;
- обогатить цветовое решение отдельных элементов и всего интерьера в целом;
- корректировать недостатки цветового решения или естественного освещения и т.д.

Перед покупкой какого-либо предмета или отделочного материала для интерьера (мебели, штор, напольных покрытий и т.д.) их образцы необходимо обязательно как следует рассмотреть не только при дневном освещении в магазине, но и при том освещении, которое имеется в вашем интерьере. Более того, эти образцы должны быть «испытаны» именно на том месте или в том месте, где они будут находиться и днём, и вечером. Например, ткани для штор обязательно рассмотрите не горизонтально, а вертикально на том месте, где они будут висеть при естественном дневном освещении и вечернем искусственном. (Поверьте, иногда они разительно отличаются: при искусственном свете – сплошное благородство и изысканность, а при естественном свете на просвет – грязные солдатские портянки).

Цвет и объёмно-пространственная форма помещений

В главе III было уделено достаточно внимания рассмотрению вопроса о закономерностях взаимодействия цвета и объёмно-пространственной формы. Как выяснилось, цвет способен активно влиять на восприятие формы, выражать её характеристики и свойства, но может и целенаправленно их изменять.

Интерьер – это объёмно-пространственная форма. Поэтому кратко проанализируем возможности цвета при взаимодействии с объёмно-пространственной формой в интерьере.

Цвет в интерьере может:

- выявить основные характеристики формы - геометрический вид, величину, положение в пространстве, массу (например, если в помещении пол по цвету темнее, чем стены, то это подчеркнёт стабильность и надёжность основания);
- иллюзорно изменить представление об основных характеристиках формы (если

в помещении потолок по цвету намного темнее, чем стены и пол, то он будет зрительно сверху «давить», а само пространство будет казаться значительно ниже);

- объединить формы или расчленив их на родственные группы (оконные и дверные откосы, ниши и проёмы, окрашенные в один цвет со стеной, усиливают впечатление её объёмности);
- выделить одну форму из массы других (например, выделяют ярким насыщенным цветом одну из стен, на которой размещают интересные ценные вещи);
- обеспечить цветопредметную целостность интерьера (для открытых стеллажей без задних стенок объединяющим цветом становится цвет стен).

На рис. 30 приведены некоторые возможности цвета по зрительному изменению объёмно-пространственной формы интерьера.

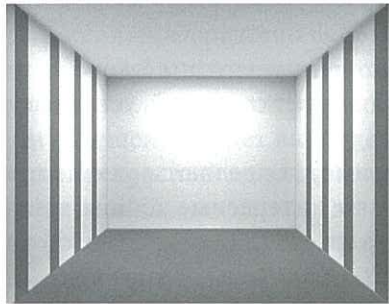
Интерьер – это не только одно, отдельно взятое помещение, иногда это целая система пространственных помещений. Отличительная особенность такой системы состоит в том, что она воспринимается в движении.

Продуманным размещением цветовых акцентов в системе пространств здания и использованием формообразующих возможностей цвета можно:

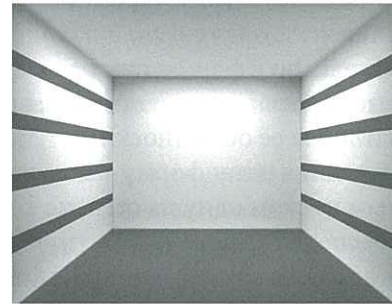
- облегчить зрительное восприятие интерьера (его пластики, масштаба, пропорций, ритма построения);
- объединить в единое целое разнообразные элементы пространства;
- подчеркнуть значение главного пространства – ядра композиции - и соподчинённость ему других пространств;
- выявить структурные узлы – горизонтальные и вертикальные коммуникации (коридоры, переходы, лестницы, холлы);
- изменить протяжённость коммуникаций;
- подчеркнуть тектонику (художественное выражение конструктивно-художественного содержания формы) конструктивных элементов и членений;
- усилить композиционные характеристики пространства – замкнутость или открытость, симметрию или асимметрию, динамизм или статичность;
- расчленив единое пространство на обособленные зоны по функциональному и психологическому назначению;
- организовать графики движений людей, зафиксировать места поворота движения;
- сконцентрировать внимание на эффективных ракурсах, характерных узлах, выделить выразительные детали;
- подчеркнуть пластику объёмно-пространственной формы или иллюзорно её деформировать.

Перечисленные композиционные задачи решаются благодаря формообразующим возможностям цвета. Всё сказанное свидетельствует о том, что цветовое решение должно приниматься одновременно с решением самого интерьера на основе его общего архитектурно-композиционного построения.

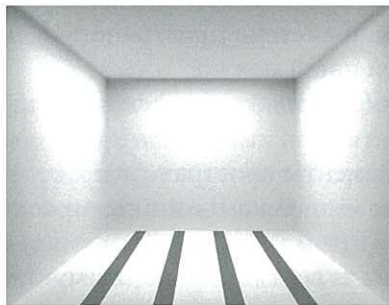

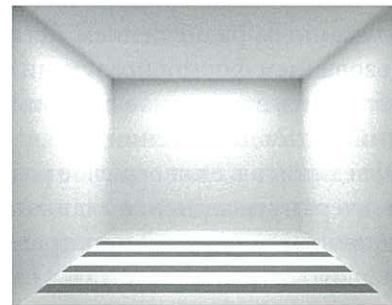
а) Вертикальные полосы на стенах делают пространство помещения выше, тёмный пол создаёт ощущение устойчивости

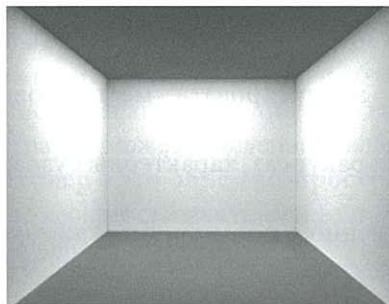
б) Горизонтальные полосы на стенах визуально понижают пространство, но подчёркивают его глубинность

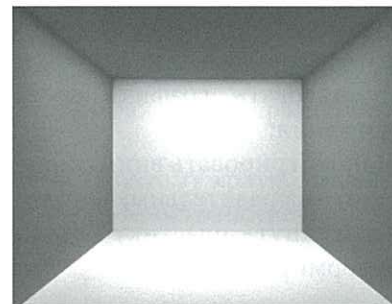
в) Продольные полосы на полу удлиняют пространство

г) Поперечные полосы на полу оптически делают пространство шире и короче

д) Тёмный потолок визуально понижает высоту пространства, светлые стены - расширяют его

е) Пространство расширяется в направлении дальней стены, светлый пол оптически не даёт ощущения надёжной опоры

Рис. 30

Гармоничное сочетание цвета и материала

В живописи художник работает только красками. В архитектуре же (экстерьере и интерьере) цветовую среду создают также и материалы. То есть цветоносителями в интерьере бывают как цвет красок, так и материал. Каждый из них обладает специфическими особенностями и различными композиционными возможностями. В главе «Закономерности цветовой композиции» они уже рассматривались, а также взаимосвязь цвета и фактуры формы. Поэтому в этой главе подробно рассмотрим гармоничные сочетания цветов и материалов по принципам цветовой теории «Времена года».

Цветовая теория «Времена года» в интерьере

Человек – дитя Природы – с рождения живёт среди гармоничных природных цветковых сочетаний. Поэтому именно они привлекательны для него на уровне подсознания более других цветовых эффектов.

Радостный фейерверк весенних красок, элегантность прохладно-свежих красок лета, сочные краски урожая осени или строгий зимний контраст белого и черного – настроения природы, которые с детства внушают человеку чувство гармонии. Это же чувство вполне вызовут цветовые комбинации времён года в интерьере жилых и общественных зданий. Поэтому интерьер любого помещения может быть оформлен в цветовой гамме различных времён года с учётом его назначения.

Помимо субъективных предпочтений необходимо учитывать ещё и психофизиологическое воздействие цвета на человека. Но «высший пилотаж», то есть грамотное дизайнерское цветовое оформление помещений – это когда выдержан стиль выбранного времени года. Когда его характерная цветовая гамма хорошо поддержана формой, материалами, структурой, рисунком декоративных составляющих интерьера (мебель, аксессуары, ткани ковры и др.).

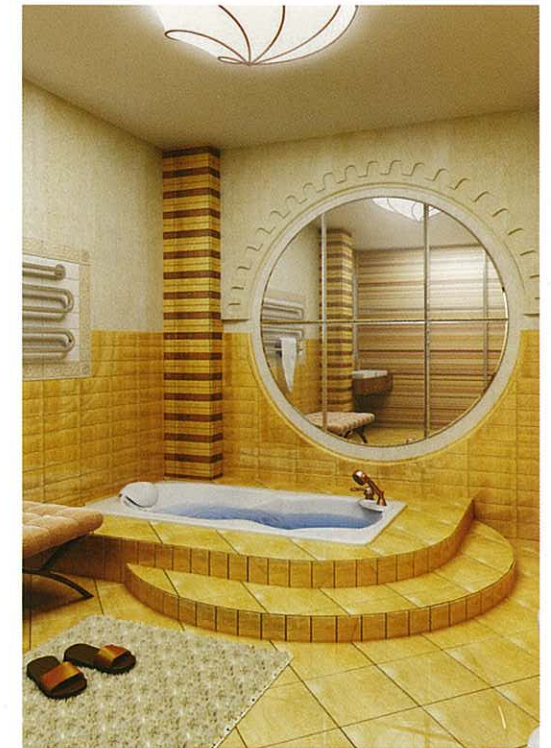
Рассмотрим сочетания цветов и материалов по принципу «Времен года», опираясь на классификацию, которую дала в своей книге «Дизайн вашей квартиры» Г. Ваттерман.

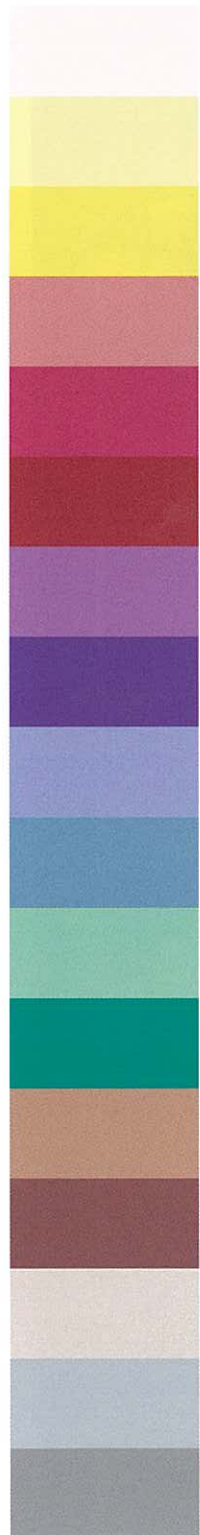

ВЕСНА

1. Основной цветовой подтон у всех красок – жёлтый.
2. Общие признаки цветов: тёплые, лёгкие, приветливые, радостные.
3. Настроения интерьера в целом: нежное, заботливое, радостное, оживлённое.
4. Весенние цветовые нюансы, задающие настроение при обустройстве интерьера: цвет яичной скорлупы, жёлто-зелёный, жёлто-красный, светло-коричневый, липово-зелёный, абрикосовый, краски для акцента и для оживления общего фона похожи на первые цветы: васильковый, маково-красный, фиалковый. Нейтрально действует гранитно-серый и тёплые коричневые тона.
5. Ткани: с гладкой и тонкой поверхностью (лён, репс, велюр, шелк).
6. Оформление стен: обои, обивка из ткани или покраска с гладкой тонкой структурой.
7. Ковровые покрытия: слабо структурированные фактуры.
8. Дерево: с желтоватым подтоном (ясень, лиственница, кедр, вишня). Форма и структура мебели – лёгкая. Вполне подходит и плетеная мебель.
9. Металлы: с золотистым отливом (латунь).
10. Камень: мрамор и гранит тёплых тонов, гладкая терракота, травертин.

ЛЕТО

1. Основной цветовой подтон – голубой.
2. Общие признаки цветов: холодные, матовые, нежные, размытые.
3. Настроения в целом: прохладно-элегантное, сдержанное, спокойное, мягкое, романтическое, свежее.
4. Летние нюансы, определяющие характерное цветовое настроение интерьера: молочно-белый, линиялы голубой, увядающая роза, серебристо-серый, нежный сиреневый. Цветовые акценты летнему помещению придадут едко-розовый, флоксовый, малиновый, прохладный ванильно-жёлтый, синезелёный. Подходящие коричневые тона – шоколадный или кофе с молоком.
5. Ткани: гладкие, сдержанных летних оттенков (шёлк, муар, сатин, велюр, тонкий лён).
6. Оформление стен: гладкие обои или ткани, лакированная покраска.
7. Ковровые покрытия: тонкие слабо структурированные фактуры.
8. Дерево: светло-жёлтое, белое, красноватый махагон. Паркет, доски, древесина мебели – шелковисто-матовой полировки или с плёночным покрытием (ламинат). Мебель по форме и структуре поверхности должна быть сдержанно элегантной.
9. Металлы: серебристые (хром, алюминий, серебро, тёмная медь).
10. Камень: мрамор, гранит – прохладных оттенков.

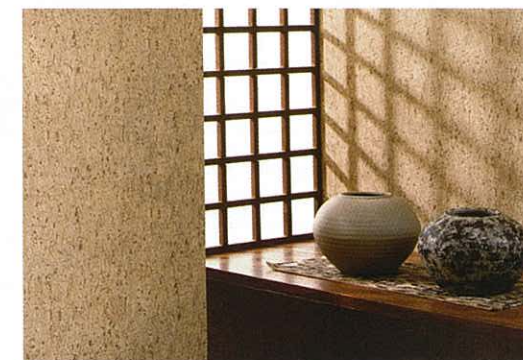

ОСЕНЬ

1. Основной цветовой подтон – красный.
2. Общие признаки цветов: тёплые, светящиеся, землистые, неяркие, насыщенные (цвета урожая).
3. Настроения в целом: уютное, мягкое, тёплое, роскошное, созерцательное.
4. Осенние нюансы: ракушечный, яично-жёлтый, каштановый, томатный, медный, сливово-фиолетовый, хаки, оливковый. При обустройстве интерьера в осенних тонах не вмешивать в уютную мягкую цветовую картину никакие яркие или слишком лёгкие тона.
5. Ткани: материалы грубой выделки, пышной структуры (буклированная, бязь, габардин, хлопок, твид, парча, бархат).
6. Оформление стен: рельефные обои или ткани, шероховатая штукатурка, рыхлая окраска, деревянная обшивка. Узоры – крупные природные мотивы.
7. Ковровые покрытия: мягкие, а также буклированной грубой структуры. Хорошо подходят покрытия из натуральных материалов: циновки, сизаль.
8. Дерево: природные красновато-золотистые тона (вишня, дуб, тис, палисандр, махагон). Мебель: желательно неполированная, может быть барочно-пышной и уютной, а также плетёной.
9. Металлы: с красноватым оттенком и матовым блеском (латунь, медь, бронза).
10. Камень: мрамор, гранит – тёплых оттенков, а также розоватый травертин, порфир, терракота, керамическая плитка.

ЗИМА

1. Основной цветовой подтон – синий.
2. Общие признаки цветов: холодные до ледяных, ясные, лучистые.
3. Настроения интерьера в целом: деловое, холодное, динамичное, авангардное.
4. Зимние нюансы: как и в природе, – жёсткий контраст чёрного и белого. Оживление здесь вносят сильные цвета чистых нюансов – ярко-красный, неоново-розовый, лазурно-голубой, солнечно-жёлтый, хвойно-зелёный, холодный голубой подтон отличает их от близких ярких весенних тонов.
5. Ткани: применимы все материалы, желателен геометрический узор.
6. Оформление стен: выразительные структуры и крупный экспрессивный узор, грубая штукатурка или объёмная техника покраски, а также гладкие лакированные поверхности.
7. Ковровые покрытия: однотонные, геометрический узор и блеск поверхности усиливают зимний эффект.
8. Дерево: тёмные красноватые и оливковые тона. Лучшим решением будет покрытие цветным лаком. Форма мебели – строгая, ясная. Также для мебели характерны синтетические материалы и металлы.
9. Металлы: с холодным серебристым блеском (серебро, хром, алюминий).
10. Камень: холодные оттенки натуральных камней.

Цвет и функциональное назначение помещений

Функциональное назначение помещения оказывает определяющее значение в выборе цветового решения интерьера. Цвет может содействовать протеканию функциональных процессов, создавать зрительный комфорт и соответствующее настроение, улучшать условия труда и отдыха, повышать уровень освещённости, обеспечивать безопасность производственных процессов, нести информацию и т.д.

В интерьере должна быть гармоничная взаимосвязь пользы и красоты, функции и цвета. Это основной принцип любого вида дизайна, включая и дизайн интерьера.

Для гармоничной взаимосвязи функционального назначения помещений и цвета необходимо:

- Подбирать цвета и цветосочетания, учитывая их психофизиологическое воздействие на человека. Так, например, в лекционных аудиториях, школьных классах, библиотеках не должны преобладать активные, насыщенные, тяжёлые, громкие цвета (красные, оранжевые, пурпурные). Здесь предпочтительны ненавязчивые, малонасыщенные цвета средневолновой части спектра. А вот для интерьера молодёжного кафе активные цвета вполне подойдут. Зная о температурных свойствах цветов, не стоит в детской комнате, выходящей на север, применять для стен холодные цвета – тёмно-синий, фиолетовый, зелёно-синий. (Даже, если вы считаете, что именно эти цвета хоть немного умирят носящихся целыми днями по комнате, как по прериям, буйных «вождей краснокожих»).
- Продуманным размещением цветов в пространстве и использованием их формообразующих возможностей выявить характерные особенности объёмно-пространственной структуры интерьера. Или же их иллюзорно подправить для лучшей поддержки функции. Так, например, стены очень большого кабинета целесообразно выкрасить в тёплые насыщенные тона для придания меньшего объёма и, соответственно, камерности и уюта. Горизонтально расположенные полосы на стенах уменьшат чрезмерную высоту этого кабинета. Вертикальные членения стен – увеличат маленькую высоту.
- Сделать с помощью цвета более наглядными тектонические особенности интерьера, пластику его форм. Например, окрасить контрастными цветами колонны и стены или же выделить светлым цветом мелкую пластику стен и потолка (бордюры, розетки).

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Жилище

Большую часть времени в своей жизни человек проводит в жилище. Оно становится как бы портретом хозяина дома и его семьи. Известный французский архитектор Ле-Корбюзье писал: «Жилище – это возможность свободно двигаться, стоять, лежать; наслаждаться прохладой или теплом, отдыхать, погружаться в раздумья... Жилище – это возможность иметь семью, составляющую звено вечной цепи жизни; это пространство, необходимое для семейных радостей. Родиться, есть, одеваться, ощущать узы привязанности и дружбы. Проблема жилища – первая из всех проблем... Жилище – это ключ ко всему». Люди все индивидуальны, но если мы сейчас совершили бы экскурсию по домам наших сограждан, то 80% интерьеров были бы очень и очень похожи. Архитектура и интерьер также подчиняются стилю эпохи, национальным тенденциям и моде, как и все остальные жанры искусства. История и теория колорита в интерьере неотделимы от общей теории и теории колорита в изобразительном искусстве. Белорусский исследователь-колорист Л.Н. Миронова выделила несколько принципиально различных типов отношения к проектированию цвета в жилище.

Тип первый – предельно естественный и лаконичный. Примером может служить традиционный японский дом, в интерьере которого господствуют природные цвета: земли, деревьев, неба... Обычно такой интерьер предпочитают люди, ценящие внутреннее духовное богатство больше материального.

Тип второй – предельно красочный. Это тип колорита, излюбленный крестьянами многих народностей – ярко-цветистый, бодряще праздничный. Его также предпочитают молодёжь и любители «гламура». Ему соответствуют современные стили – постмодернизм, авангард, а также кантри.

Тип третий – роскошный, драгоценный, «ковровый». Это был и есть – идеал жилища на Ближнем и Среднем Востоке как для шахов и султанов, так и для простых людей. Сегодня в Европе его в основном предпочитают люди с южными, восточными корнями или те, кто пытается продемонстрировать окружающим своё «султанство», пусть и местечкового масштаба.

Тип четвёртый – буржуазный. К этому типу относятся интерьеры жилых городских домов буржуазии XIX века, в пространстве которых доминировали тёплая цветовая гамма и множество различных вещей – ковры на полу и стенах, обилие вазочек, статуэток, сервизов и т.д. Большинство современных жилых интерьеров (особенно на постсоветском пространстве), не обременённые современными дизайнерскими изысками, – именно этот тип.

Тип пятый – романтически-декоративный, сложно-утончённый. К нему относятся интерьеры конца XIX века (стиль модерн, арнуво), выполненные в спокойной пастельной цветовой гамме с обилием утонченных, элегантных, чаще всего флористических, декоративных элементов. На сегодняшний день – это один из популярных типов для творческой, романтически настроенной интеллигенции.

Тип шестой – функционально-конструктивный, геометрический, «машинный» тип. Во главу угла такого интерьера (возникшего в XX веке) поставлено не украшательство,

а забота об удобной рациональной планировке, о гигиене. Колорит пространства решается в светлых тонах, при наличии немногочисленных, но ярких чистых цветовых акцентов. Этому типу соответствуют современные стили – минимализм, хай - тек, контемпорари. В современном жилище находят себе место, как видим, все стилевые тенденции прошлого. Все они так или иначе переплавляются, приспосабливаются к возможностям современного производства, и получается то, что потомки назовут - «стиль XXI века». Цветовой художественный образ интерьера в сознании каждого формируется по-разному, как отражение его индивидуальности и творческого потенциала. Одна и та же колористическая задача каждым дизайнером решается по-своему, отражая его способ видения окружающего мира, личные представления о своём времени, его эстетические предпочтения. Однако в этом многообразии есть нечто общее, свойственное различным подходам к решению одной проблемы, а именно: выбор цветового решения должен основываться на научно-аргументированных закономерностях использования цвета. Надо помнить, что главная цель цветового решения жилища – создание атмосферы, которая по вечерам успокаивала бы, а по утрам бодрила, дарила радость и уверенность. То есть дом – это то место, где человек «подзаряжает подсевшие аккумуляторы» своей души. Предлагаемые ниже решения интерьера жилых помещений носят лишь общий характер, их не следует принимать как предписание. Эти предложения резюмируют описанные ранее основные законы использования цвета для создания индивидуального художественного образа интерьера.

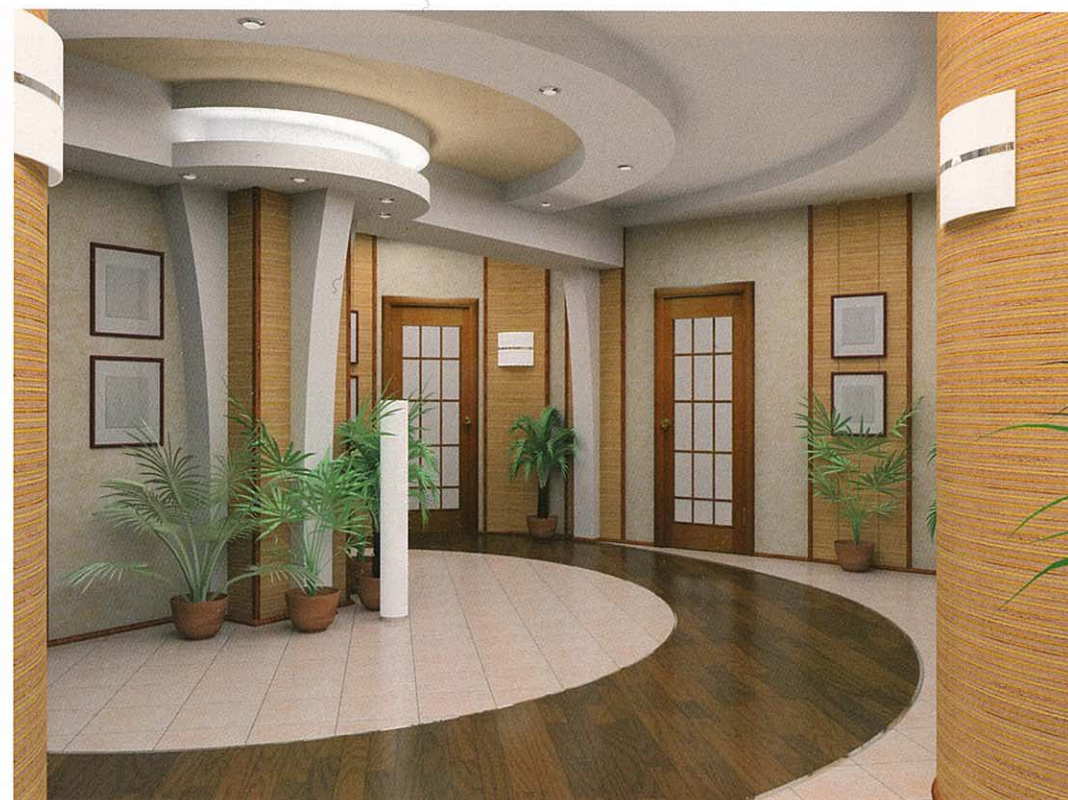
Прихожая, холл

Прихожая или холл – это преддверие квартиры. Это своеобразная визитная карточка дома. Она должна быть привлекательной, приглашающей. Наиболее оптимальные цветовые «времена года» для выполнения этой задачи – «осень», «весна».

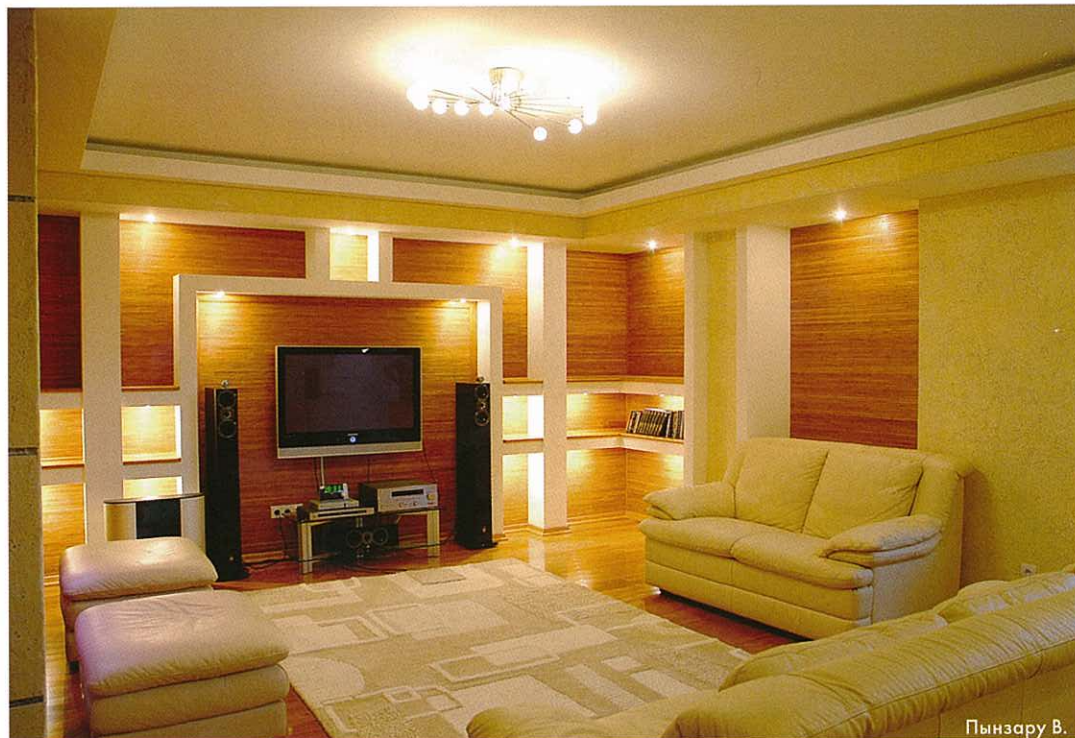
Так как прихожие редко освещаются естественным светом, поэтому в качестве основного цвета рекомендуется жёлтый и красный. Так как в малогабаритных квартирах эти помещения ещё и очень малы, то для окраски их стен рекомендуются светлые, малонасыщенные тона. Небольшие плоскости прихожих могут быть окрашены в яркие цвета.

Общая комната (гостиная)

Общая комната должна быть уютной и светлой, так как именно в ней собирается вся семья, именно здесь принимают гостей. Для придания общей комнате уюта можно, конечно, использовать тёплые тона. Например, оранжевый, который усиливает экстравертность и общительность. Но это не значит, что вся комната должна быть оранжевой. Можно ограничиться оранжевой обивкой мебели и несколькими аксессуарами. Для стен также подойдут разбеленные жёлтые и красные тона. Но если данная комната окнами выходит на юг, то для создания хорошего микроклимата, лучше использовать холодные розовые оттенки или синие и зелёные тона. Например, пастельно-зелёный - хорошо объединяющий и умиротворяющий цвет. Кроме традиционного белого в потолок стоит вводить цвета только, если в помещении очень высокие потолки. В общих комнатах целесообразно использовать разнообразное освещение, вплоть до цветной подсветки некоторых зон. Но общее освещение должно быть тёплого цвета, придающего этой комнате больше уюта.

Пындару В.

Спальня

В спальне, как подсчитали учёные, мы проводим треть своей жизни. От качества сна во многом зависит наше здоровье, поэтому в спальне важно всё, вплоть до постельного белья.

Сочетание цветов спальни, естественно, должно быть спокойным. Для этого идеально подходят мягкие, не слишком холодные голубой и зелёный, а также вся гамма натуральных оттенков, они идеальны для отдыха. Оптимальные цветовые «времена года» – «осень», «весна», «лето».

Так как в спальне кроме сна происходят и другие процессы жизнедеятельности, особенно в супружеской спальне (где она является храмом любви), то здесь к спокойным фоновым цветам вполне можно и нужно добавить красные акценты (розовый, абрикосовый, красно-коричневый): шторы, обивка мебели, ковры, аксессуары.

Что касается комплектов белья, то если вы страдаете бессонницей, остановите свой выбор на бежево-коричневой гамме. Она снимает напряжение и усталость, дарит ощущение уюта и покоя. При повышенной нервной возбудимости лучше выбрать комплект в сине-зелёных тонах, они избавят вас от лишних бурных эмоций, снимут усталость глаз и всего организма. Оттенки красно-оранжевого цвета пробуждают «основной инстинкт», но перед тем как лечь в такую постель, проверьте, нет ли у вас повышенного давления.

Что касается потолка, то здесь вполне можно заменить традиционный белый на небесный (ясный голубой или ночную синеву, мерцающую звёздами).

Столовая

В радостной обстановке аппетит улучшается, тогда как унылая обстановка понижает желудочную секрецию. Поэтому для столовой оптимальны весёлые аппетитные тона – жёлтые, оранжевые. Оптимальные цветовые «времена года» – «весна», «осень». Но если у вас проблема с весом, то чтобы не объедаться – обратитесь к зелёным и синим тонам. Можно выкрасить главного врага вашей тонкой талии – холодильник – в эти цвета. Цветопсихологи говорят, что это действует: не хочется лишний раз к такому холодильнику подходить.

Кухня

В кухне цвет должен создавать атмосферу чистоты и опрятности. Сочетания голубой и белый, красный и белый олицетворяют чистоту, зелёный и жёлтый придадут помещению свежесть. Смягчат и оживят эти сочетания – красные и оранжевые декоративные ткани, детали мебели, посуда.

Если же ваша кухня является ещё и местом приёма пищи для всей семьи (а иногда и для гостей), то тёплая гамма (жёлтые, оранжевые цвета) может стать цветовой доминантой.

Цветовые «времена года» – «зима» и «лето» – придадут кухне свежесть, а «осень» – уют и «аппетитный» вид.

Ванная комната

Цвет в ванной комнате должен создавать впечатление чистоты, свежести, но не холодности. Родной водной стихии синий цвет, чтобы не вызывать чувство холода, должен быть светлым или контрастировать с тёплыми тонами – жёлтым, оранжевым, красным. Ванные комнаты в «зимнем» цветовом варианте выглядят подчеркнуто гигиенично и «по-мужски». «Весна» и «осень» создадут уютный настрой, располагающий к расслаблению, желанию понежиться в ароматной пенистой ванне подольше.

Детская

Выбор цвета детской комнаты должен отвечать следующим требованиям: соответствовать душевным запросам детей; снижать поток раздражителей; помогать развитию способностей и творчеству детей. В зависимости от возраста дети проявляют различные цветовые предпочтения, о которых уже говорилось в разделе «Возрастные предпочтения цветосочетаний». Выбор оптимального «времени года» должен ориентироваться на возраст. Настроение комнаты должно быть ясное и приветливое. Несмотря на детскую любовь к контрастным сочетаниям, цветовое настроение должно быть не перевозбуждающим ребёнка. Большие поверхности желательно оформлять в светлых сдержанных нюансах, меньшие площади - в сильных тонах. При помощи умелого выбора цветового решения детской комнаты можно активно влиять на развитие определённых черт характера ребёнка.

Кабинет (рабочая комната)

Здесь выбор цвета зависит от того, каких условий требует работа – сосредоточения, стимуляции, оживления... «Зимние» цвета с их деловым настроением создают благоприятную атмосферу для сосредоточенной работы. «Лето» создаёт творческую атмосферу (образные задачи, музыка, моделирование). «Весна», «осень» подходят для дружественного рабочего климата, который одновременно раскрепощает и придаёт сил.

Цветовое решение в целом должно быть ясным и определённым. Ярких цветов следует избегать (разве что жёлтый органайзер или чашка, которая вместе с глотком кофе, усилит вашу умственную деятельность).

Помещения общественных зданий

Детские сады и школы (лицей)

При выборе цветового решения детских садов и школ учитываются следующие факторы: функциональное назначение помещений, их ориентация по сторонам света и возраст детей.

Стены в **детских садах** следует окрашивать пастельными цветами, которые будут прекрасным фоном для небольших пятен, любимых в этом возрасте, тёплых насыщенных цветов - на шторах, мебели. Светлый и тёплый зелёный цвет будет прекрасным успокаивающим средством для подвижных малышей старших групп, а также отличным объединяющим фоном для пёстрой одежды и игрушек. Если окна основных помещений, где находятся дети (игровые и спальня комнаты) выходят на север, север-восток, северо-запад, необходимо «утеплить» эти помещения тёплыми цветами.

Школьные здания (лицей) – это ещё более сложный организм. Они расчлняются на несколько относительно независимых комплексов - классы и кабинеты с рекреациями для детей младшего, среднего и старшего возраста; вестибюль с кабинетами администрации, актовый зал, спортивный зал с раздевалками, столовая, коридоры и лестничные клетки.

Вестибюль, коридоры, лестничные клетки, рекреации цветопсихологи советуют красить в холодные тона (голубой, бирюзовый, зелёный). Эти оттенки способствуют релаксации и дают отдых глазам, стабилизируют дыхание и сердцебиение. Именно

эти цвета будут поддерживать в равновесии дыхательную систему носящихся на перемене «со скоростью реактивных самолётов» учеников младших и средних классов. В вестибюле и рекреациях, чтобы избежать чрезмерной строгости и холодности, в цветовую схему можно ввести яркие тёплые акценты: роспись стен, информационные стенды и др.

Спортзал будет хорошо внешне выглядеть и с учётом функционального назначения, если в нём будут сочетаться светлые оттенки оранжевого и зелёного. Оранжевый будет стимулировать активность и «согревать» голоногих ребят. А зелёный будет ненавязчиво снимать напряжение, укреплять мышцы и облегчать боль от многочисленных падений будущих «олимпийских чемпионов».

В основе колорита школьной **столовой** должны лежать тёплые аппетитные цвета (красный, оранжевый, жёлтый), которые будут стимулировать работу желудка. А вот буфет целесообразно выполнить в холодных тонах, так как буфетчица не успевает, как правило, удовлетворить, еле сдерживаемый уроками, здоровый детский аппетит.

Для **актового зала** приемлемы самые разнообразные цветовые решения.

Для **библиотеки** благоприятны сочетания светлых тонов жёлтого и зелёного цветов. И наконец, самые главные помещения, от цвета которых зависит настроение детей, их здоровье, активность на уроке, их желание идти в школу – это **классы**.

Для стен младших классов цветопсихологи советуют применять бежевые, кремовые светло-охристые, персиковые цвета. Эти цвета создадут тёплую и уютную атмосферу – «как у мамы дома», а также будут стимулировать умственную деятельность школьников. Мебель в классе не должна сильно контрастировать со стенами, чтобы не отвлекать от главного смыслового центра помещения – доски, на которую в течение почти всего школьного дня устремлены глаза учеников. Контрастные со светлыми стенами чёрные и коричневые доски утомляют глаза и, как выяснили цветопсихологи, усыпляют. А вот зелёная доска – самая комфортная для глаз.

Для детей среднего возраста выбор цветового решения стен сдвигается в сторону средневолновых спектральных цветов – зелёно-жёлтых, светло-зелёных.

Вопрос о цветовых предпочтениях старших школьников сложнее, чем младших и средних. В наше время старший школьник (10-12 класс) по своему физическому и культурному развитию – взрослый человек. Исследования цветовых предпочтений старшеклассников (в которых участвовала и автор данной книги) показывают, что предпочитаемые ими цвета сосредоточены в области относительно холодных, сложных и малонасыщенных цветов (синий, голубой, серый, фиолетовый). Но если выполнить окраску основных элементов классов в этих цветах – скука и уныние обеспечены. Однако не следует превращать школу и в любимую в этом возрасте яркую пёструю дискотеку. Значит оптимальное решение таково: стены выполнены в прохладных светлых цветах, а колористические акценты можно выделить тёплыми, насыщенными цветами.

Музеи

Цвет в музеях, прежде всего, не должен мешать восприятию экспонатов и спорить с ними. Так, например, ярко-красная окраска стен – великолепный фон для позолоченных рам старинных полотен, но в силу последовательного контраста она будет влиять на истинное восприятие цветов самих картин. Отсюда вывод – цвет стен для

экспонирования живописных картин лучше делать нейтрально-серым. Для экспонирования других предметов могут быть различные вариации, опять же с учётом собственных свойств цветов.

Для освещения музеев принято применять рассеянный свет тёплого тона.

Больницы и санатории

Как вы, уважаемый читатель, наверное, поняли из этой книги – цвет является прекрасным лекарством. Поэтому использовать его психофизиологические возможности, воздействуя на здоровье человека, – то, «что доктор прописал».

Положительное эмоциональное воздействие цвета на больного может ускорить процесс лечения. Так тёплые и активные цвета радуют и поддерживают у пациентов жажду жизни. Холодные и пассивные цвета – успокаивают. В главе III «Воздействие цвета на человека» мы рассматривали возможности цвета помогать лечить те или иные болезни.

Большое значение имеет и психофизиологическое влияние цвета и на врачей, особенно хирургов, которые иногда проводят по 6-10 часов в операционных. Поэтому правильный выбор цвета помогает их глазам не столь уставать.

В больницах, как и в других зданиях, используют и формообразующие свойства цвета для оптического изменения пространства. Однако, здесь больше, чем где бы то ни было, учитывается гигиеническо-эстетическое воздействие цвета. Гладкие светлые поверхности без рисунка делают интерьеры больниц более опрятными.

Палаты больниц должны быть светлыми, жизнерадостными. При выборе цветового решения больничных палат основным является диагноз болезни. Так, например, для палат кардиобольных не рекомендуется применять красные и оранжевые цвета, для почечных больных – синие оттенки. Для нервных больных с повышенной раздражительностью рекомендуют стены палат красить в успокаивающие синие цвета, а для депрессивных больных, потерявших «вкус к жизни» – в солнечные жёлтые цвета.

Самый благотворный и медицинский цвет в интерьерах больниц – зелёный. Именно этот цвет и его оттенки (зелёно-голубой, светло-зелёный) стараются повсеместно вводить в больницы (постельное бельё, одежду врачей, шторы, стены). Аптеки всего мира (кроме стран СНГ) имеют символический знак – зелёный крест.

В **операционных** именно зелёно-голубой цвет одежды врачей, прикрытия больного, особенно рядом с оперируемой раной, способствует зрительному успокоению глаз хирургов, а также антисептическому воздействию на саму рану. Наконец–то врачи, благодаря цветотерапии, признали, что не белый цвет (символ чистоты) необходимо, в основном, использовать в операционной (в ней и так должно быть идеально чисто!). Тем более, что контраст между операционным полем и всем белым окружением был слишком велик, что отрицательно сказывалось на зрении оперирующих врачей.

Магазины

В цветовой отделке торговых залов магазинов учитывается цвет основной продаваемой продукции.

Так, например, в **булочных**, учитывая, что там в самих хлебобулочных продуктах представлена вся шкала тёплых цветов, рекомендуется применять холодные цвета (синий, зелёный, голубой).

Для продуктов **мясных** лавок зеленовато-синие цвета подчеркнут сочность мяса и придадут им свежий вид.

В **рыбных** магазинах целесообразно синими цветами создавать атмосферу прохлады и влажности.

В **ювелирных** магазинах должен царствовать жемчужно-серый цвет, чтобы не изменялись истинные цвета драгоценностей.

Магазины **по продаже тканей** должны быть очень сдержаны и лаконичны по цвету, быть фоном для радужного разноцветья своей продукции.

Для **парфюмерных** магазинов характерны розовая, фиолетовая, голубая гаммы, что очень соответствуют воздушному характеру товаров.

Офисы

Раньше слово «офис» ассоциировалось, в основном, с серым интерьером, который якобы не отвлекал работников от дел. Сегодня, благодаря советам цветопсихологов, серый цвет постепенно перестаёт доминировать в офисах. Люди, которые уверенно чувствуют себя на работе и в жизни, подсознательно стремятся сделать уютным и оживлённым своё рабочее место. И в этом им помогают цветные предметы: органайзеры, фото, папки, ручки, цветы и т.д. Лучшим цветом для стимуляции умственной деятельности является жёлтый. Но активные возбуждающие жёлтые оттенки лучше использовать в иных, выше перечисленных предметах, а для стен самого офиса подойдут приглушённые жёлтые оттенки.

Однообразная работа спорится в красных комнатах, а вот для релаксации и усидчивости лучше синие комнаты. И конечно, зелёный цвет, успокаивающий глаза и психику. Например, в виде растений на подоконниках. Эти зелёные комнатные растения очень помогут создать в офисе деловую и в то же время жизнеутверждающую атмосферу, напоминающую, что там, за окном, ждёт природа, когда вы наконец-то, «сделаете дело и будете гулять смело».

Столовые, кафе, рестораны

Предприятия общественного питания (так называются эти заведения в нормативных строительных документах) выполняют две функции: в первую очередь, питают «общественность», а во вторую - создают условия для приятного времяпрепровождения, то есть отдыха посетителей. От удачного цветового решения во многом зависит, как будут реализованы эти функции.

С первой функцией проще: поддержать аппетит посетителей можно так называемой «пищевой» колористической гаммой тёплых цветов (оранжевый, красный, жёлтый). Хотя справедливости ради надо отметить, что главную роль здесь сыграют умелые повара - искусно приготовленная ими еда прекрасно будет употребляться и в холодной колористической гамме интерьера.

Поддержание второй функции зависит от ряда факторов: типа предприятия общественного питания, возрастного и национального состава посетителей, названия и др.

В зависимости от типа предприятия общественного питания изменяется форма отдыха посетителей. Так, в торговом зале рабочей столовой отдых носит краткосрочный, профилактический характер. Здесь следует создавать цветовой климат, радикально отличающийся от цветового климата производственных помещений. Это будет способствовать лучшему отдыху во время обеденного перерыва. Так, если работники трудятся в освещённом и шумном цехе, в обеденный перерыв им необходима спокойная обстановка. Интерьер столовой должен иметь нейтральный колорит без резких цветовых акцентов.

В интерьере же столовых, обслуживающих, например, шахтёров следует использовать цвета, которые бы создавали радостное праздничное настроение, подчёркивали яркость и красочность «надземной» жизни.

В кафе или ресторане отдых носит развлекательный и более разнообразный характер (организация концертных программ, танцев и т. д.). Существенно увеличивается и продолжительность этого отдыха. Так, например, в клубных кафе и некоторых ресторанах посетители могут проводить время и днём, и ночью.

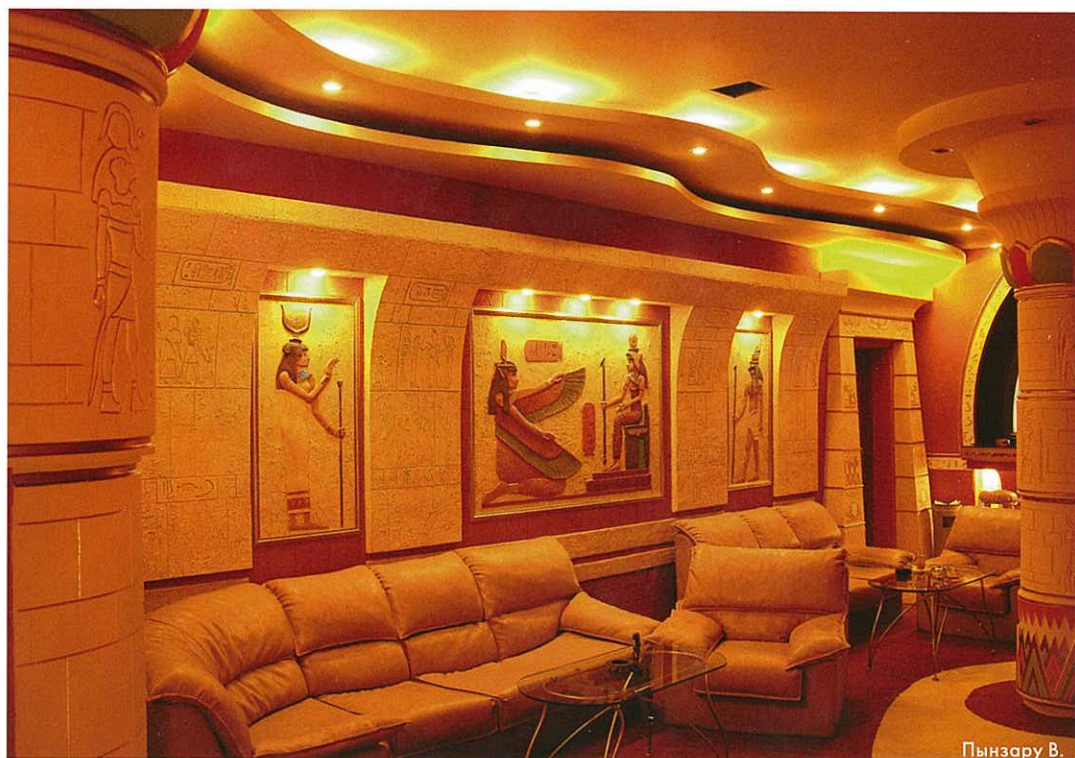
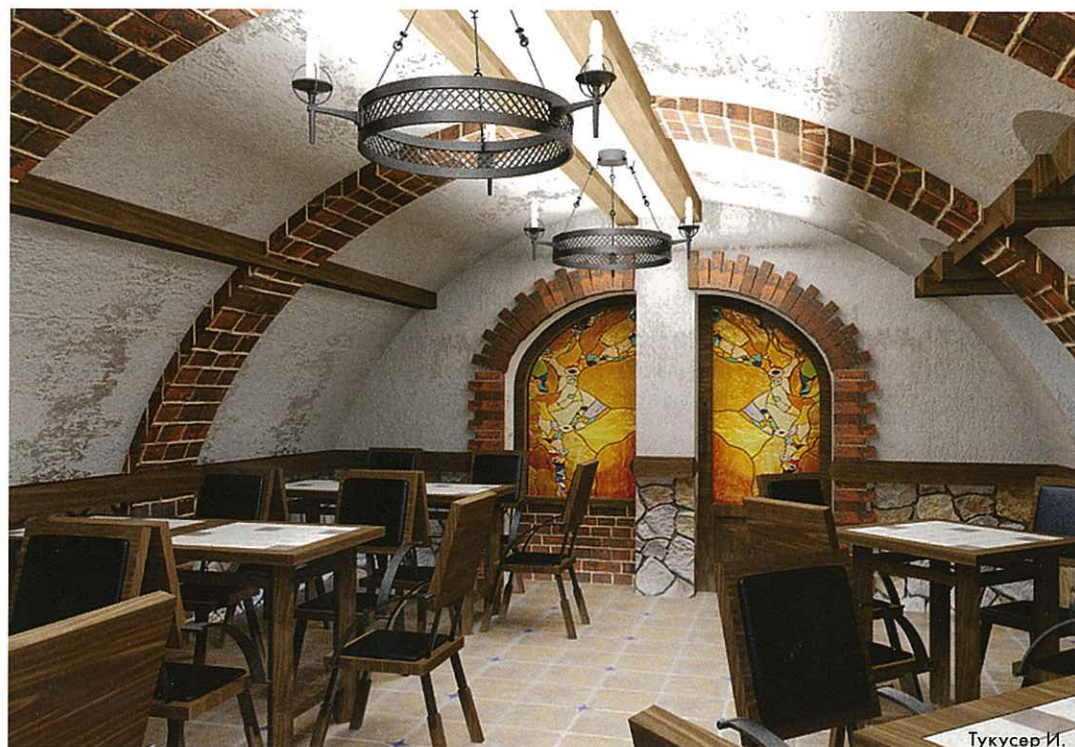
Цветовое решение кафе, ресторанов должно служить фоном для приятного общения посетителей во время принятия вкусной еды. Как ни в одном типе общественных заведений здесь широчайший выбор художественных средств выразительности, включая формы, отделочные материалы, свет и, конечно же, цвет, для создания оригинального художественного образа интерьера. Но, тем не менее, желательно помнить о психофизиологических воздействиях цвета на человека и использовать их в режиссуре интерьеров. Так, например, спокойная, пастельная цветовая гамма будет создавать уютную атмосферу, располагающую к неторопливому общению. Для респектабельной публики можно создать атмосферу благородной роскоши благодаря тёмным тонам дерева в мебели, тёплым цветам стен и тканей, позолоте или серебру аксессуаров. Совсем по другому решаются кафе для молодёжного контингента, особенно ночные клубы. Яркий, стильный, современный – основные эпитеты, которые уместны для этих заведений. Главное здесь музыка и танцы, а не душевные беседы за чашечкой кофе. Часто цветовые эффекты достигаются здесь за счёт разнообразнейшего освещения и цветомузыки. Важно, при активном употреблении «кричащих» красок не опуститься до вульгарности.

Выбор колористического решения кафе или ресторана зависит также от его названия, национальной кухни. Так, например, в ресторане с историческим названием («Клеопатра», «Цезарь», «Наполеон») желательно поддержать цветом ощущение правдивости старины, подчеркнуть «аромат» веков. В кафе с названиями типа «Аленький цветочек», «Русалочка», «Бармалей» цвет должен помочь создать ауру сказочности и экзотичности. В ресторанах с национальной кухней, разумеется, цвет является одним из главных декоративно-художественных средств, поддерживающих национальный колорит данного заведения.

Главное помнить: при создании интерьера кафе или ресторана (для студентов или бизнесменов, для детей или пенсионеров) самая важная функция применяемого колористического решения – вызывать положительные эмоции. Тогда и принимаемая в этом интерьере еда и питье пойдут посетителям только «на здоровье».

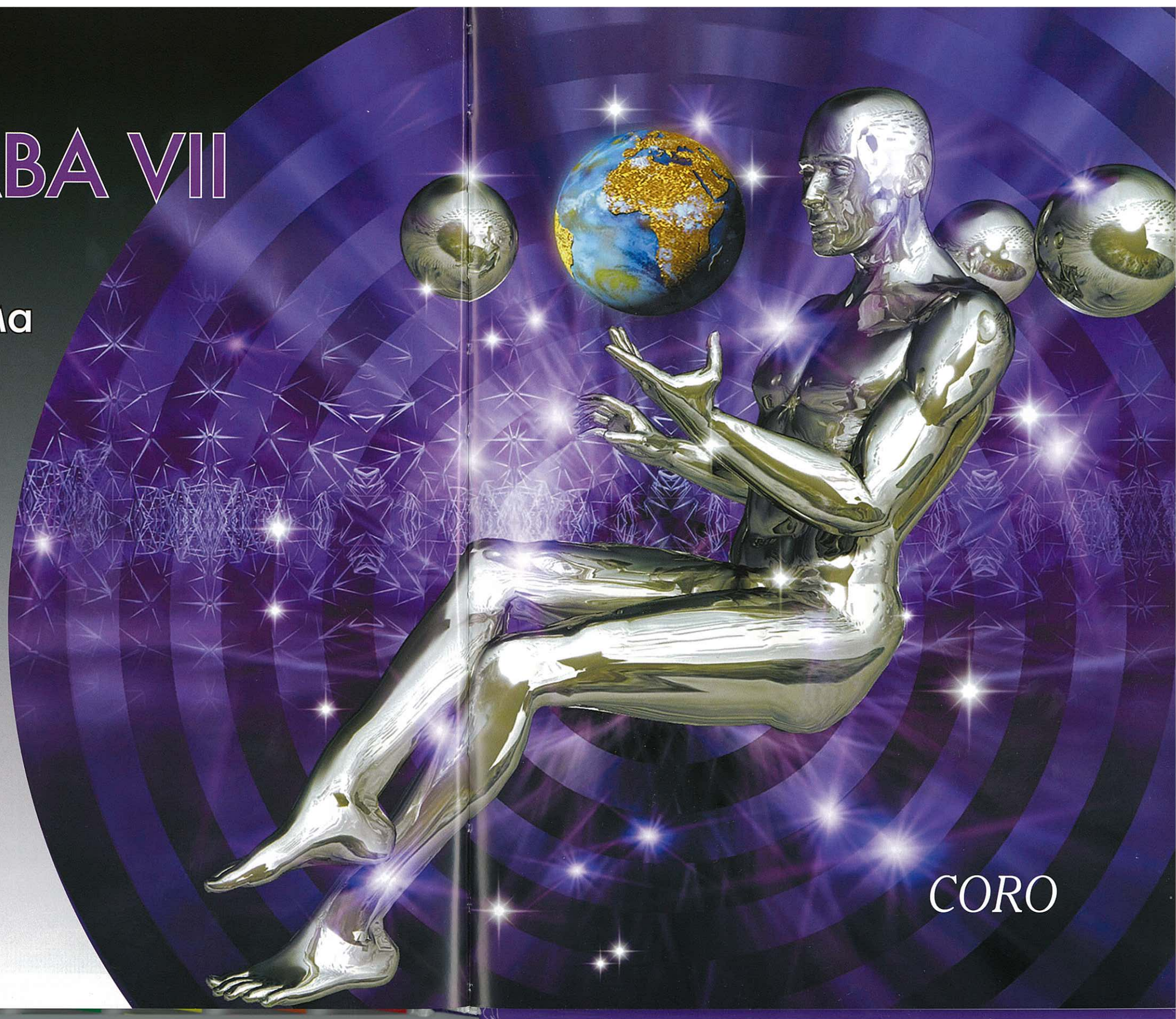
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁРКА» СОВЕТОВ

- 1** Выбирая цветовое решение какого-либо помещения, в первую очередь задайте вопрос «для чего?». То есть выявите функциональное назначение всего пространства интерьера и его отдельных элементов и деталей.
- 2** Второй вопрос «для кого?» выявит необходимую окраску помещения с учётом возраста, пола, образа жизни и деятельности, психофизиологических особенностей тех, кто будет находиться в этом помещении.
- 3** Учитывайте природно-климатические условия, в которых находится интерьер вашего здания: ориентацию, инсоляцию, природное окружение, которое видно из окна. Учитывайте также возможности создания цветового комфорта микроклимата помещений в зависимости от рода выполняемой в них деятельности
- 4** Используйте формообразующие свойства цвета, если вам надо зрительно изменить пространство интерьера помещения (расширить или сделать более компактным и уютным, увеличить или понизить высоту стен, укоротить или удлинить коридор и т.д).
- 5** Материалы, их естественный цвет, фактуру, структуру подбирайте исходя из гармоничного единства с основным колоритом помещения.
- 6** Подбирайте цветовые гармонии с учётом функционального назначения помещения, необходимого психологического настроения, возможностей воздействия цвета на физиологическое состояние человека и создания художественного образа интерьера.
- 7** Не старайтесь использовать в интерьере максимальное количество цветов. Выбрав 2-3 цвета, одному из них отдайте предпочтение, это создаст цветовую доминанту в оформлении интерьера.

ГЛАВА VII

Цвет и
реклама

CORO

«Хороший дизайн – хороший бизнес».
Э. Нойс

В наше время – время процветания рыночной экономики – все действующие крупнейшие компании и самые мелкие фирмы тратят миллионы долларов и тысячи часов работы на создание собственной рекламы (услуг, товара, самой фирмы), грамотную разработку её графического дизайна и, в частности, его цветового решения. Тщательно подобранные цвета – один из главных залогов успеха дизайна рекламы, а значит, успеха в бизнесе.

ФУНКЦИИ ЦВЕТА В РЕКЛАМЕ

Для человека, как известно, наиболее удачным является восприятие не словесной, а визуальной информации. То же касается и запоминания информации. Недаром говорится: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Визуальные компоненты встречаются в 97% рекламной продукции: в журнальных и газетных объявлениях; в листовках и визитках; проспектах и каталогах; в кино- и телерекламе; на интернетовских сайтах; в наружной рекламе. К визуальным компонентам относятся иллюстрации, фирменная символика (торговые знаки, слоган), выделенный заголовок или другие части текста, различные дополнительные элементы (рамки, буллиты и т.д.). А так как цвет в дизайне рекламы – одно из самых эффективных визуальных средств, то большая часть времени и расходов по созданию рекламы уходит именно на поиски цвета, который заставит клиента обратить внимание на предлагаемые услуги или товар.

Цвет в рекламе выполняет ряд функций.

1. Привлекает внимание читателей.
2. Способствует пониманию сути товара и услуг.
3. Увеличивает запоминаемость рекламы.
4. Выделяет определённые компоненты рекламы.
5. Подчёркивает определённые свойства товара и услуг.
6. Формирует позитивное отношение к рекламе.

1. Цветная реклама, включая элементарное объявление, написанное от руки, привлечёт больше внимания, чем чёрно-белая. При этом, согласно исследованиям:

- использование одного хроматического цвета в дополнение к ахроматическим цветам незначительно сказывается на привлечении внимания;
- два дополняющих цвета существенно повышают уровень привлекательности;
- полноцветная печать привлекает на 50–80% больше читателей, чем чёрно-белая;
- светлые тона больше привлекают, чем тёмные.

В ряде европейских стран усиливается антитабачная и антиалкогольная кампания. Она проявляется и ограничением цветовых решений в рекламе, вплоть до исключительно чёрно-белого оформления.

2. Цвет эффективно способствует пониманию сути рекламируемого товара или услуг. Как отличить мятную жвачку от апельсиновой? А какой чай содержит лимонную добавку или клубничную? Среди ночи разбуди вас, и вы ответите, что мята – зелёная, апельсин – оранжевый, лимон – жёлтый, а клубника – красная.

За счёт нашей цветовой памяти увеличивается скорость распознавания рекламируемых предметов. Возрастает также демонстративность их качеств. Цветное изображение фруктов и ягод подчеркнёт их большую аппетитность, чем чёрно-белое изображение.

3. Цвет помогает улучшить запоминание рекламы. Те же исследования констатируют, что чёрно-белый вариант рекламы запоминает 40% аудитории, двухцветный - 45%, полноцветный – 70%.

Соответственно, потребители легче узнают товары, рекламирующиеся полноцветной печатью.

Какой цвет приходит вам на ум при упоминании фирменных товарных марок:

- Упаковка плёнки «Kodak»;
- Банка «Coca-Cola»;
- Уличный щит «MOLDCELL».

Надеемся, вы назвали жёлтый, красный, оранжевый? Если так, то вы – типичный ориентированный на цвет покупатель. И вы не одиноки. Почти все хорошо ориентируются по цветам (кроме дальтоников), поэтому могут найти нужный продукт, даже не умея читать. Руководствуясь цветовой памятью, мы легко ориентируемся в супермаркете, аптеке, в аэропортах и на вокзалах. По силе запоминаемости цвета можно расположить в следующем порядке: жёлтый, красный, оранжевый, фиолетовый, синий, зелёный.

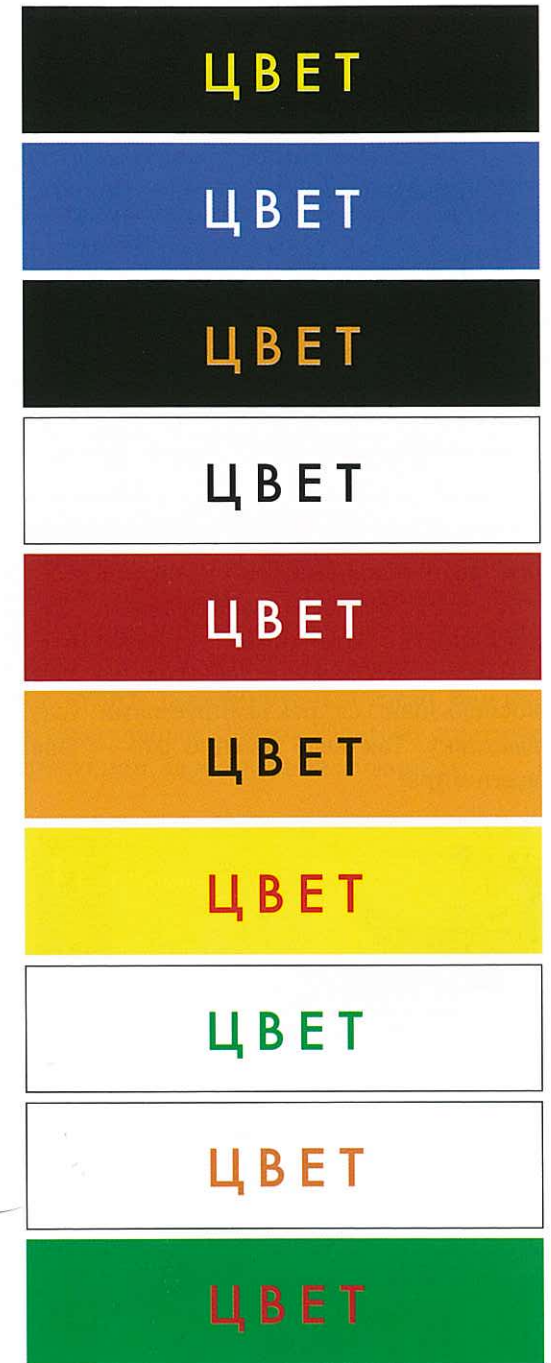
4. С помощью цвета выделяют определённые визуальные компоненты рекламы, которые были перечислены выше. Так, например, если цветом акцентировано внимание на иллюстрации, то это, как подтверждают те же исследования, привлечёт 74% потенциальных покупателей (чисто текстовая реклама - лишь 44%). Видимые объекты помогают наиболее достоверно и быстрее сформировать образ товара или услуги, связать его с определёнными мыслями и эмоциями. Несмотря на то, что иллюстрации привлекают большее количество потенциальных покупателей, тексту, а именно, выбору шрифта, его композиции на листе и, конечно же, его цвету, профессиональные рекламисты уделяют большое значение. Его хорошая читаемость и ассоциативность с рекламируемым предметом обеспечивают лучшее восприятие информации, её запоминаемость. Так, один из пионеров современной российской рекламы А. Назайкин в своей книге «Иллюстрирование рекламы» говорит, что для выбора подходящего эффективного шрифта «следует обратить внимание на его **читаемость, уместность, гармоничность и акцентированность**».

Рассмотрим эти основные характеристики эффективного выбора шрифта в свете нашей главной темы – применение цвета. В результате непродуманного использования того или иного цвета текст может оказаться трудным для прочтения. Так, например, жёлтый текст на оранжевом фоне не будет выделяться, а значит «останется за кадром», то есть, современный, вечно спешащий человек не будет тратить своё время на усилия его прочитать. По степени различимости – наилучшей читаемости цветов шрифта – можно расположить следующие сочетания: жёлтый на чёрном, белый на синем, оранжевый на чёрном, чёрный на белом, белый на красном, чёрный на оранжевом, красный на жёлтом, зелёный на белом, оранжевый на белом, красный на зелёном.

Цвет шрифта (помимо его типа и размера), особенно для заголовка рекламы, может подчеркнуть мужественность или женственность, старомодность или современность, прочность или хрупкость, деловитость или развлекательность и т.д. То есть, учитывая богатейшие ассоциативные возможности цвета, которые рассматривались в главе II, можно уместностью для данной ситуации цветового решения шрифта

усилить воздействие рекламы. Цвет шрифта должен гармонировать с другими визуальными компонентами рекламного объявления. Необходимо также не допускать дисгармонии и в самой текстовой части. Так, например использование множества цветов в тексте вызовет именно дисгармоническую какофонию. Это может оттолкнуть людей от рекламы. Эффект «бумеранга» – так называют психологи это явление. Как и в дизайне интерьера, лучше всего использовать 2-3 цвета, которые, однако, можно разнообразить за счёт родственных им оттенков. Как уже говорилось выше, современный деловой человек – «вечно спешащий» человек, поэтому, пытаясь ухватить суть предлагаемого объявления, он быстро пробегаем глазами по тексту, останавливая свой взгляд на выделенных фразах или словах. Рекламисты, учитывая эту особенность человеческого восприятия, акцентируют внимание цветом именно на ключевых моментах, которые должны заинтересовать читателя. И он после этого захочет потратить свое «драгоценнейшее время» на изучение всего текста. Так, при отсутствии иллюстраций заголовков, особенно выделенный цветом, выполняет главную акцентирующую функцию привлечения внимания.

5. Цвет помогает сориентироваться в мире товаров, обладающих различными свойствами и имеющих разные цены. Такой подход цветового подчёркивания определённых свойств заметно облегчает процесс покупки. Определённые цвета привлекают определённых покупателей.

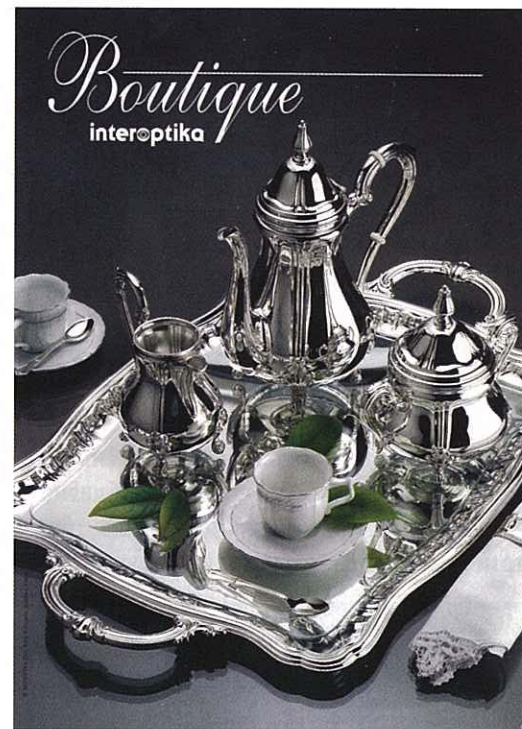
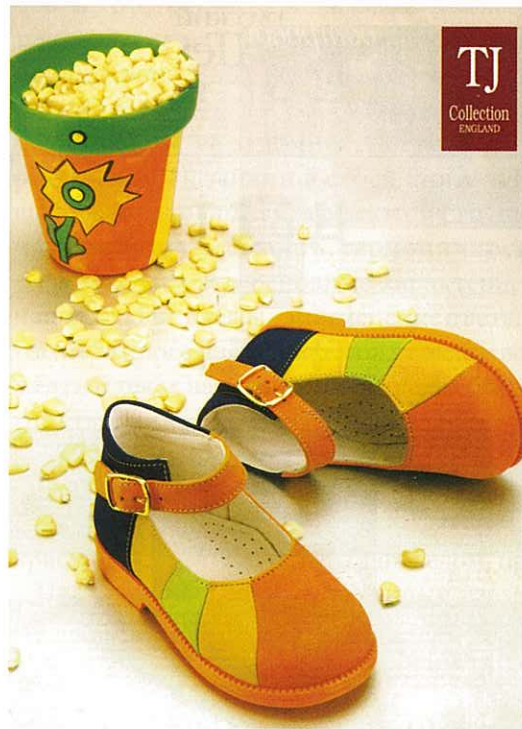
Специфика высококачественных товаров и предметов роскоши лучше подчёркивается сочетанием чёрного с красным, синего с серебром, пурпурного или зелёного с золотом. Но, уважаемый читатель-потребитель, будьте бдительны и искушены в бизнес-битвах! Помните, что не всегда навязчиво блистающая позолота рекламируемого товара правдиво соответствует его настоящему «суперкачеству».

Полиграфическое чёрно-белое исполнение рекламы намного дешевле полноцветной.

6. Применение цветов позволяет формировать позитивное отношение к рекламе.

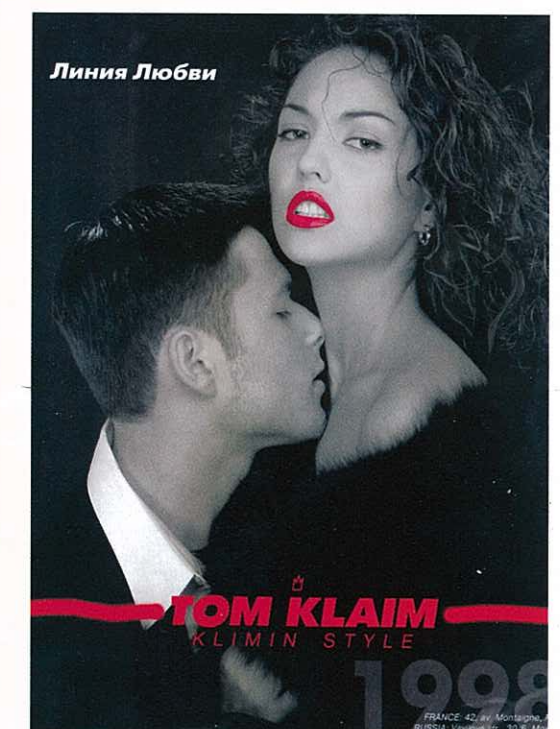
Как известно, различные цвета способны вызывать у человека различные эмоции - возбуждение и успокоение, агрессивность и благодушие. Так, например, для одного и того же человека, когда он находится в спокойном состоянии, красно-чёрная реклама будет просто интересной информацией, а, если он будет перевозбуждён, может оказаться «спусковым крючком» для агрессии.. Графические дизайнеры рекламы, безусловно, ставят своей целью вызвать только позитивное отношение к рекламе. (Негативное отношение к ней вызовет неоднократное прерывание интереснейшего фильма по телевизору этой рекламой). Например, сочетание цветов в детской рекламе (см. фото ниже) вызывает приятное весёлое впечатление.

А цвет рекламы серебрянного сервиза подчёркивают элитность товара и солидность компании- производителя. Позитивное отношение к рекламе означает, что данная реклама (на 90%) вызовет желание приобрести товар или воспользоваться рекламируемыми услугами, посмотреть спектакль или посетить выставку. Так ведь именно это - заветная мечта рекламодателей и рекламистов всего мира!

УЧЁТ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЦВЕТОВ

Вспомним вкратце азы колористики применительно к дизайну рекламы. В частности, психофизиологические возможности воздействия различных цветов на человека. Как уже неоднократно говорилось, отношение человека к цвету всегда было и остаётся эмоциональным. Знаменитый цветопсихолог М.Люшер, разрабатывая свой не менее известный цветовой тест (о котором рассказывалось в главе II), сделал один очень важный для рекламной индустрии вывод - цвет не только вызывает соответствующую реакцию человека в зависимости от его эмоционального состояния, но и определённым образом формирует его эмоции. Воздействие цвета идёт на уровне подсознания чисто биологическим путём. Кстати эту закономерность Люшер открыл в середине прошлого века, проводя свои исследования по заданию одной рекламной фирмы. Так что Люшера вполне можно назвать одним из первых профессиональных рекламистов мирового значения! Давайте ознакомимся, как при помощи выбора определённого цвета можно управлять отношением потребителя к рекламе, то есть вызывать у потребителя рекламы требуемые эмоции. Например, **красный** цвет - лидер в рекламном бизнесе. Так как он ассоциируется с силой, волей, активностью, динамикой, то, соответственно, вызывает повышенную эмоциональную реакцию. То есть красный цвет настраивает человека на решительность: например, взять да и купить рекламируемый товар. Как известно, красный обладает также определённым сексуальным зарядом. Поэтому опытные рекламисты часто используют его в рекламе продукции, адресованной мужчинам.

Faubourg

HERMÈS

LE MONDE SECRET OÙ CHAQUE FEMME EST UN SOLEIL.

HERMÈS
PARIS

Но в больших количествах с этим цветом надо быть поосторожнее, так как он, с одной стороны, стимулирует мозг, возбуждает, улучшает настроение, но с другой - переизбыток красного цвета вызывает раздражение, агрессивность, повышает кровяное давление, учащает пульс. Так, небольшой акцент, выделенная красным какая-то деталь в рекламном продукте сразу привлечёт к себе внимание, а чрезмерное его использование может вызвать у потребителя агрессивность по отношению к рекламе. Словом, «хорошего – понемногу».

Оттенки красного цвета вызывают менее отрицательные психофизиологические реакции, поэтому широко применяются везде. Пурпурный цвет символизирует королевскую изысканность, бордовый – солидность, розовый – нежность, красно-жёлтый – сексуальность. Сочетание красного и чёрного символизирует значимость, респектабельность. Комбинации, в которых красный цвет – ведущий, хорошо запоминаются.

Оранжевый цвет символизирует тепло, веселье, активность. Хорошо активизирует, но в больших количествах утомляет. Так как дети его очень любят, то использование его в детской рекламе привлечёт внимание и взрослых и понравится детям.

Чаще всего благодаря его «вкусности» оранжевый применяют в рекламе пищевых продуктов. Особенно он хорош в силу своей природной контрастности в качестве акцента на синем фоне.

Жёлтый цвет – символ солнца, радости. Главное психофизиологическое воздействие – стимулирует мозг и зрение, повышает настроение, настраивает на коммуникабельность. Поскольку это самый светлый цвет в спектре и, соответственно, самый «выступающий», то рекламный текст жёлтыми буквами на тёмном (чёрном, тёмно-синем, тёмно-фиолетовом) фоне будет самым «читаемым» на расстоянии для уличных рекламных щитов. Этот цвет будет удачен в рекламе детских товаров, услуг

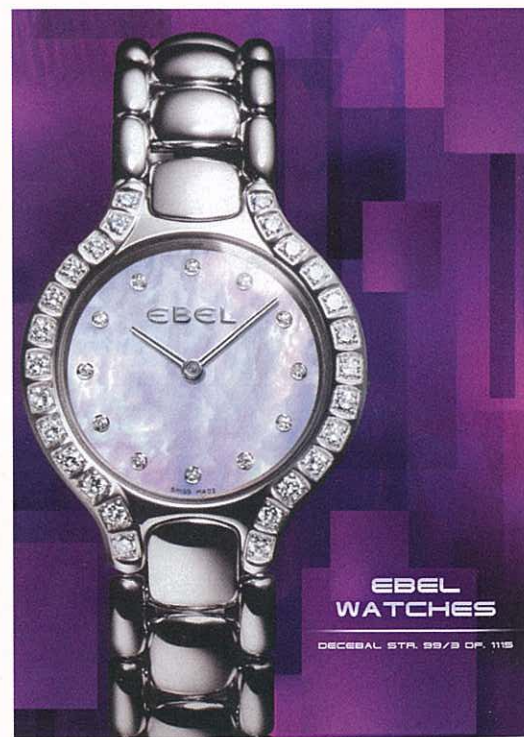
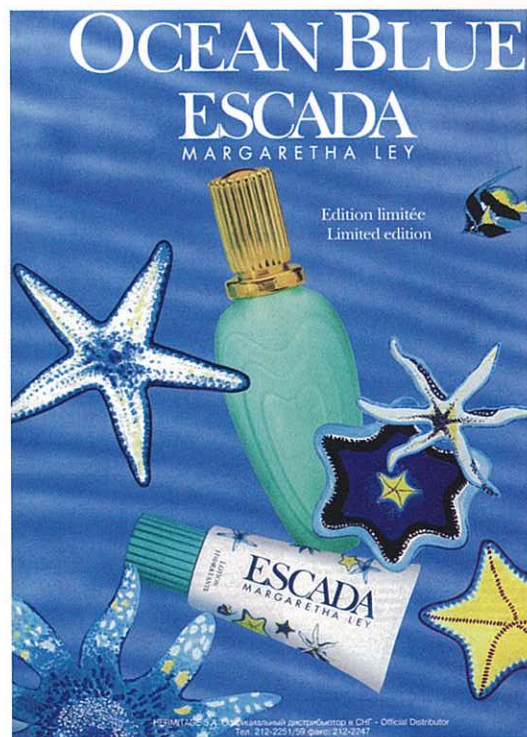
туристических фирм, культурно-развлекательных мероприятий. Но как и красный, требует осторожного применения.

Жёлтый и синий – это дополняющее, полное молодёжного задора сочетание. Жёлтый и фиолетовый – контрастное, более утончённое, аристократическое сочетание, ассоциируемое с чем-то мистическим. Жёлтый с зелёным создаёт ощущение бодрости, возрождения.

Зелёный цвет символизирует весну, свежесть, природу, здоровье. Успокаивает, расслабляет, понижает, уменьшает... В силу этих своих психофизиологических свойств (очень полезных в депрессивных состояниях), как цвет, привлекающий внимание, акцентирующий – увы, не может использоваться в рекламе. Но как фон – очень благодатен. Он будет особенно уместен в медицинской рекламе. Если написать красным цветом «лечение без боли», то это может вызвать недоверие, так как у человека возникает бессознательная реакция с кровью. А вот, если это будет написано зелёным цветом, то потенциальные потребители поверят, что в данном медицинском учреждении действительно вылечат и при этом без боли и страха. (Вот так пользуются человеческой наивностью и доверчивостью!)

Синий цвет символизирует покой, умиротворённость, нежность. Объекты этого цвета кажутся тихими и удалёнными. Синяя деталь в рекламной продукции не привлечёт к себе сразу внимание (как красная), но зато и не вызовет отрицательных эмоций от её большого объёма.

Фиолетовый цвет – это торжественность, тайна, внутренняя сосредоточенность, эстетика. Так как он способствует решению творческих задач, то его часто предпочитают творческие люди. Поэтому для рекламы креативности, творческой оригиналь-

ности товара или услуг этот цвет будет очень приемлем. Его также часто применяют в рекламе для усиления эффекта вселенского распространения рекламного продукта, изображая его на фоне космоса.

Серый цвет символизирует умеренность, нейтральность, солидность. Не раздражает даже в больших количествах.

Белый цвет – символ чистоты, начала. В рекламе его чаще всего используют как фон. Но надо помнить, что он создаёт нейтральный эффект, то есть потребителю просто сообщается информация о товаре, не вызывая никаких эмоций.

Чёрный – цвет № 1 в полиграфии для шрифтов. Символически подчёркивает утончённость, аристократизм, тайну. Хорош в качестве обрамления и фона для других цветов, так как в силу «последовательного контраста», все цвета «загораются» на чёрном.

Чёрный совершенно не подходит в качестве фона для текста большой длины и небольших букв, так как чтение будет очень утомительным.

Также утомительны в тексте сочетания контрастных цветов, взятых одинаковой светлоты и насыщенности. От них рябит в глазах. Как их сочетать, чтобы они создавали гармоничное сочетание, было рассмотрено в главе III. При создании рекламы необходимо также всегда помнить о полихромной стереоскопии, о формообразующих и композиционных свойствах цвета.

Конечно, невозможно дать приемлемого для всех случаев рецепта применения цвета. Ведь восприятие цвета помимо зависимости от выше перечисленных факторов, зависит и от возраста, и от пола. Детей, женщин, молодёжь привлекают более яркие цвета.

Зависит оно и от национальности и культурных традиций. Предпочтительные цвета различны в разных странах у разных народов, в разных штатах и землях. И занимаясь разработкой рекламной кампании в той или иной стране, необходимо обязательно это учитывать. Самые популярные цвета в различных странах следующие: в Австрии – зелёный; в Болгарии – тёмно-зелёный и коричневый; в Голландии – оранжевый и голубой; в Египте – голубой и зелёный; в Ираке – светло-красный, серый и синий; в Ирландии – зелёный; в Китае – красный и жёлтый; в Мексике – красный, белый, зелёный; в Пакистане – изумрудно-зелёный; в Сирии – индиго, красный, зелёный; в бывших республиках Советского Союза – красный. (Если эти сведения вызывают у кого-то сомнения, то проверить их очень легко – просто съездить в эти страны.) Иногда расходуется и символика. Вспомните, что у европейцев белый цвет – символ чистоты, начала, а у восточных народов – это, прежде всего, траур.

Внимательный читатель, наверняка, обратил внимание, что в этой главе кроме цвета в рекламе затрагивался и цвет товаров, упаковок, предлагаемых на потребительском рынке. Так как цвет товара или упаковки должен учитывать кроме функции ещё и эстетику, то он подчиняется тем же правилам выбора цвета, что и в рекламе. И одна из его главных задач – та же, что и в рекламе, – привлечь внимание.

Продуманный цвет любого товара – это продолжение продуманной рекламной кампании, просчитанный успех на рынке в мире современного бизнеса.

Выражение «Хороший дизайн – хороший бизнес» стало одним из лозунгов XXI века. А один из секретов хорошего дизайна – это .... ?

Надеемся, уважаемый читатель, что вы мгновенно ответили на этот наш самый сложный контрольный вопрос, подтвердив тем самым, что вы прекрасно поняли и усвоили пройденный материал данной книги.

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁРКА» ПРАВИЛ

Соблюдение этих правил, содержащих суть изложенных в данной книге знаний, помогут превратить довольно сложный процесс создания рекламы в если не простой, то достаточно понятный и эффективный.

При выборе цвета в дизайне рекламы необходимо обязательно учитывать:

- 1 Цель воздействия рекламы.
- 2 Создаваемый образ (имидж).
- 3 Контингент потенциальных потребителей и клиентов (пол, возраст, национальность, место проживания, культурные и религиозные традиции).
- 4 Психологические возможности цвета.
- 5 Формообразующие и композиционные возможности цвета.
- 6 Условия восприятия рекламы (освещение, расстояние, скорость восприятия, окружение).
- 7 Наличные средства клиента и покупателя, а также самого рекламодателя.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Одна современная «художественная» притча гласит: «Как-то раз к известному художнику обратился человек, который хотел тоже стать профессиональным художником. Он спросил его: «Наверное, очень тяжело писать такие прекрасные картины?» На что маэстро ответил: «Вовсе нет – очень даже легко. Надо просто взять нужную краску и положить её на холст в нужное место».

Прочитав эту книгу, вы узнали, что примерно сделал человек из китайской притчи, описанной в Предисловии, «впустивший радугу в свой дом», чтобы изменить свою жизнь к лучшему.

Впустите же и вы радугу в свой дом! Впустите радугу в свою жизнь и расположите «нужные краски в нужных местах»!

Надеемся, что эта книга была хорошим гидом в вашем путешествии в Мир Цвета. Также надеемся, что она открыла перед вами неограниченные возможности для собственного творчества. Пробуйте, ищите, творите... И пусть данная книга станет вашим экспертом по колористике, который всегда придёт на помощь, помогая выбрать нужные цвета, максимально удовлетворяющие поставленной задаче.

Успехов вам, уважаемый читатель! Красоты и Гармонии в вашей жизни!

220

Данная книга – первая книга трёхтомника, посвящённого Цвету.

Во второй книге – «КОЛОРИСТИКА: цветная формула вашего здоровья» – будут более подробно рассмотрены возможности воздействия цвета на психологию и физиологию человека. Будет рассказано об истории цветотерапии и о современных её методах – диагностике и лечении различных заболеваний. Как влияет на ваше настроение и физическое состояние цвет пищевых продуктов, одежды, интерьеров. Как при помощи цвета сохранять бодрость духа, молодость тела и красоту души.

В третьей книге – «КОЛОРИСТИКА: семицветная лестница в Небо» будет продолжено знакомство с познанием цвета – познанием Мудрости Вселенной.

В ней будут рассмотрены многие старинные восточные эзотерические традиции применения цвета (Аюрведа, Йога, Фэн-Шуй), связь цвета со звуками, ароматами, кристаллами и камнями. Каков цвет вашей ауры и чакр, даты рождения и имени. Как при помощи цветомедитаций и магических возможностей цвета глубже познать себя – познать свою Душу. Как при помощи цвета самосовершенствоваться, постепенно поднимаясь по цветным ступеням всё выше и выше в Небо, где звучит прекрасная цветная Музыка сфер.

На вопрос: «Как человек видит красоту разноцветного мира?» – учёные уже нашли ответ. А вот для чего человек это видит? Как научиться творчески использовать этот огромный потенциал? На эти вопросы есть много разных ответов. Мы надеемся, что, прочитав эту книгу и две последующие, вы сможете найти и каждый для себя сформулировать их.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- **Абрамов Л.К.** Руководство по цвету для архитекторов, строителей и студентов. Л., 1967
- **Алексеев С.С.** О колорите. М.: Изобраз. Искусство, 1974
- **Арнхейм Р.** Искусство и визуальное восприятие. М. Прогресс, 1974
- **Бондс Л.** Магия цвета. СПб.: Питер Паблишинг, 1997
- **Вайс Ж.М., Шавелли М.** Лечение цветом. Ростов-на-Дону: Феникс, 1997
- **Ваттерман Г.** Дизайн вашей квартиры. М.: Кристина и К, 1996
- **Ваттерман Г.** Ваш неповторимый стиль. М.: Кристина и К, 1995
- **Волков Н.Н.** Цвет в живописи. М.: Искусство, 1985
- **Гоникман Э.И.** Даоская парадигма цвета. Минск: САНТАН, 2002
- **Гёте И.** Об искусстве. М.: Искусство, 1975
- **Джадд Д., Вышецки Г.** Цвет в науке и технике. М.: Мир, 1978
- **Ефимов А.В.** Колористика города. М.: Стройиздат, 1990
- **Ефимов А.В.** Формообразующее действие полихромии в архитектуре. М.: Стройиздат. 1984
- **Зайцев А.** Наука о цвете и живопись. М.: Искусство, 1986
- **Иконников А.В.** Функция, форма, образ в архитектуре. М.: Стройиздат, 1986
- **Иттен И.** Искусство цвета. М., 2001
- **Кирцер Ю.М.** Рисунок и живопись. М.: Высшая школа, 1992
- **Козлов В.Н.** Основы художественного оформления текстильных изделий. М.: Лёгкая и пищевая промышленность, 1981
- **Кравец В.И.** Колористическое формообразование в архитектуре. Харьков: Вища школа, 1987
- **Купер М., Мэтьюз А.** Язык цвета. М.: Эксмо-Пресс, 2001
- **Люшер М.** Цвет вашего характера. М.: РИПОЛ КЛАССИК, Вече, 1997
- **Миронова Л.Н.** Цветоведение. Минск: Вышэйшая школа, 1984
- **Назайкин А.Н.** Иллюстрирование рекламы. М.: Эксмо, 2004
- **Пономарёва Е.С.** Цвет в интерьере. Минск: Вышэйшая школа, 1984
- **Сёстры Сорины.** Необходимый имидж. М.: Гном-Пресс, 1999
- **Сёстры Сорины.** Язык одежды. Луганск: Глобус, 1999
- **Сташевская Г.** Исцеляющий цвет. СПб.: ИК Комплект, 1997
- **Степанов Н.Н.** Цвет в интерьере. Киев, Вища школа, 1985
- **Сурина М. О.** Цвет и символ в искусстве, дизайне и архитектуре. М.: ИКЦ МарТ, 2003
- **Фрилинг Г., Ауэр К.** Человек – цвет – пространство. М., 1971
- **Цойгнер Г.** Учение о цвете. М.: Госстройиздат, 1971

221

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Образцы цветов, соответствующих цветовой теории «Времена года».
2. Примеры гармоничных цветовых сочетаний.

Листы приложения можно вырезать для практического использования в различных видах дизайна.

ВЕСНА

ОСЕНЬ

белая шерсть

слоновая
кость

бледно-
золотой

кукурузный

кремово-
жёлтый

яично-
жёлтый

абрикосовый

персиковый

розовый
лосось

оранжево-
красный

маково-
красный

томатный

фиолетово-
смородиновый

ежевичный

водянисто-
голубой

сливовый

васильковый

голубино-
голубой

липово-
зелёный

петроль

майская
зелень

фиолетово-
синий

мшисто-
зелёный

оливковый

красное
дерево

хвойный

терракотовый

кирпичный

ореховый

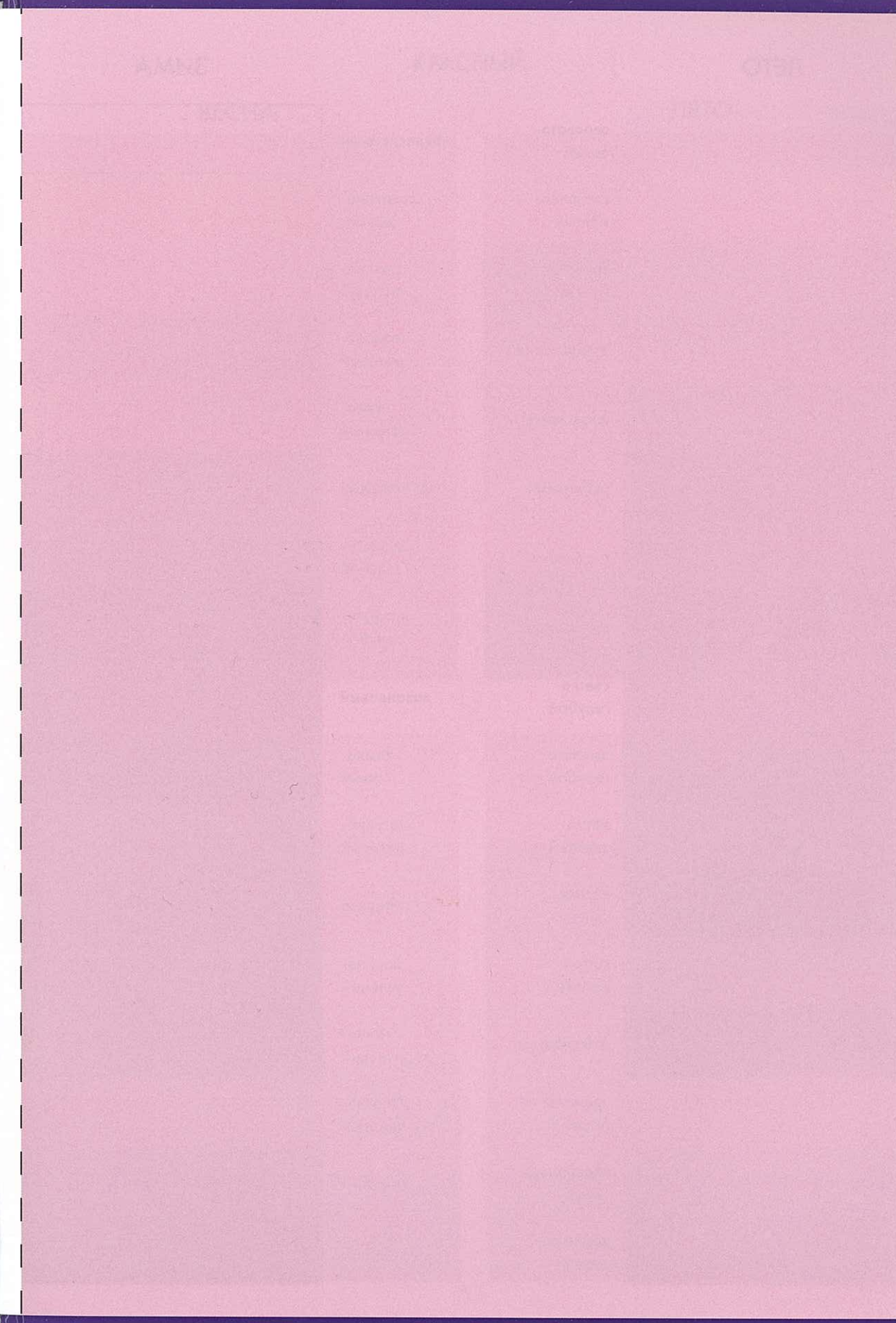
кофейно-
коричневый

кремово-
бежевый

верблюжий

гранитно-
серый

мшисто-
серый

ЛЕТО

серовато-белый

сливочно-жёлтый

ванильно-жёлтый

увядшая роза

флоксовый

рубиновый

сиреневый

фиалковый

светло-голубой

дымчато-голубой

мятно-зеленый

лесная зелень

кофе с молоком

шоколадный

кремово-бежевый

серебристо-серый

дымчато-серый

ЗИМА

белоснежный

солнечно-жёлтый

розово-лиловый

неоново-розовый

ярко-красный

фиолетовый

льдисто-голубой

лазурно-голубой

лавандовый

темно-синий

лагунно-зелёный

бирюза

хвойно-зелёный

тёмно-коричневый

песочно-бежевый

антрацит

чёрный

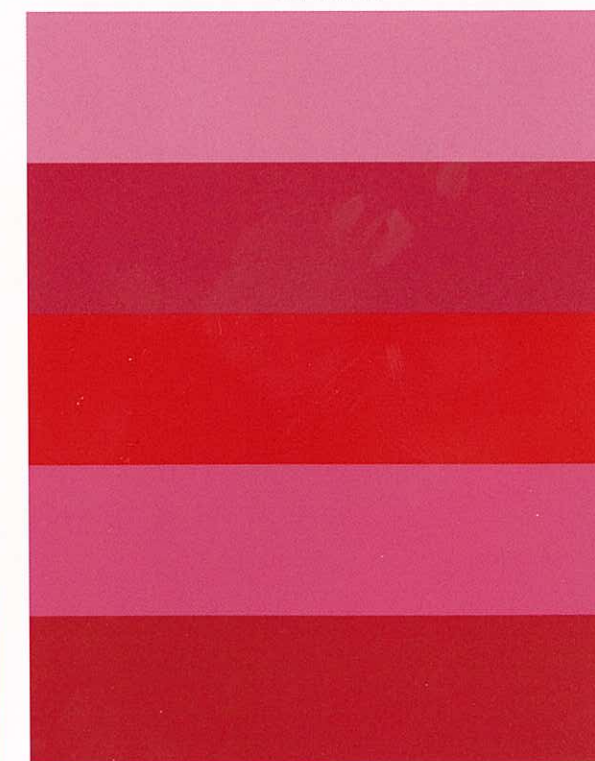
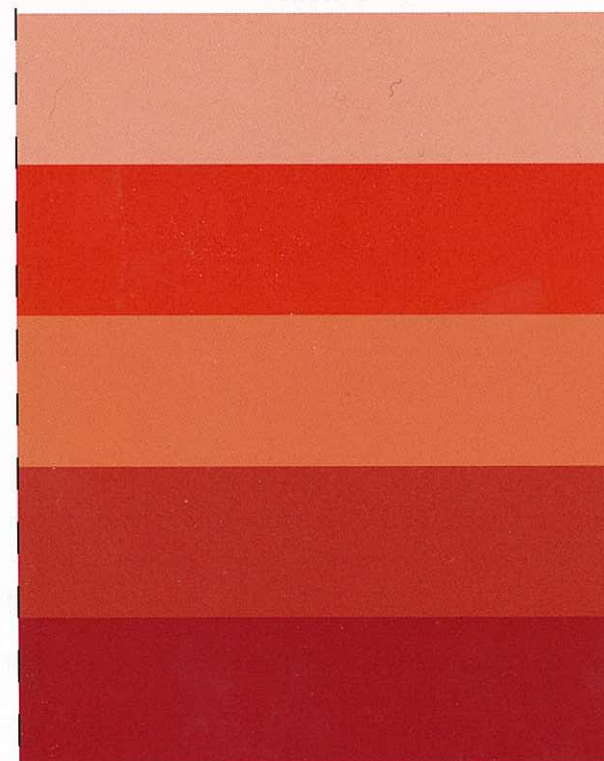
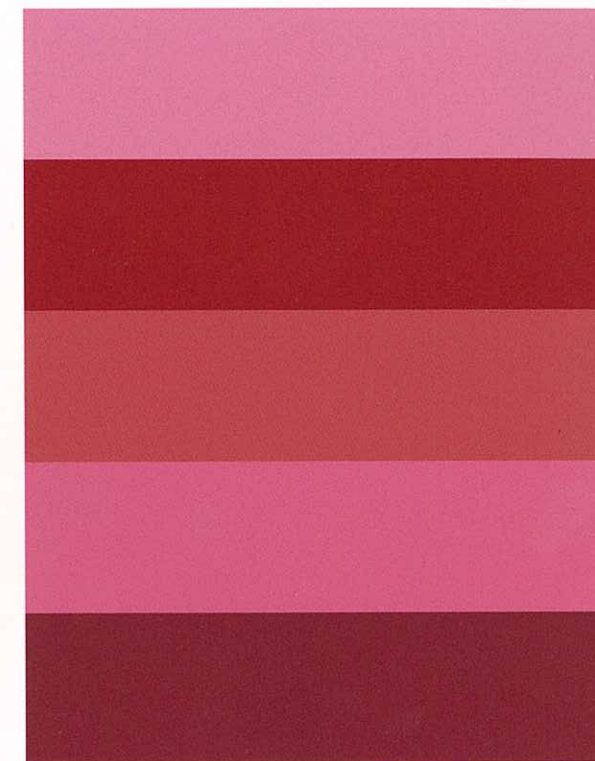
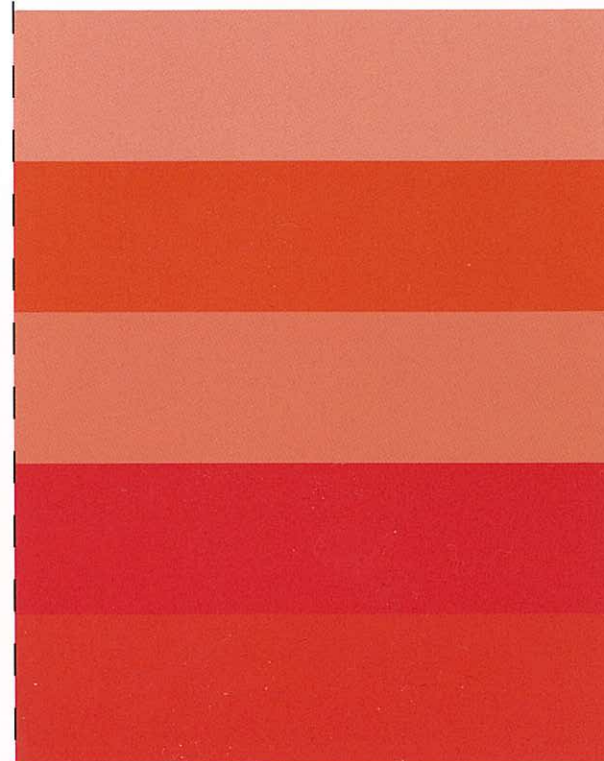
КРАСНЫЙ

ВЕСНА

ЛЕТО

ОСЕНЬ

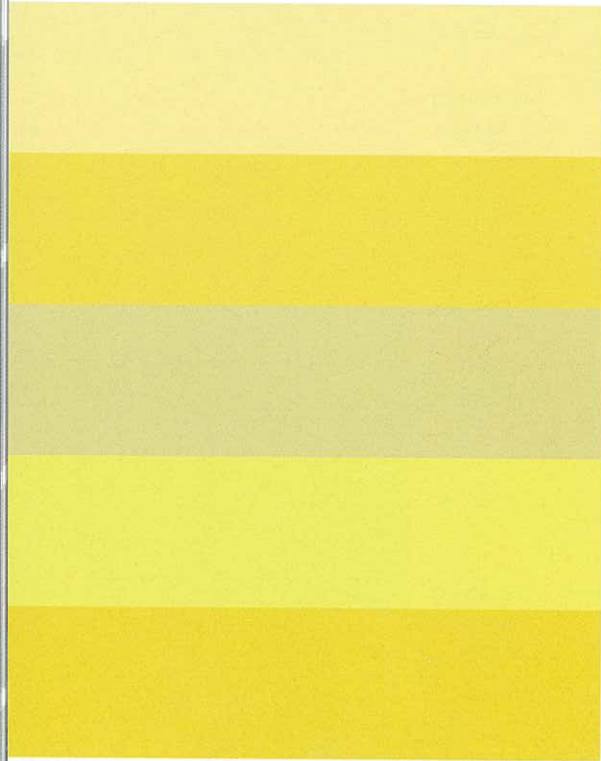
ЗИМА

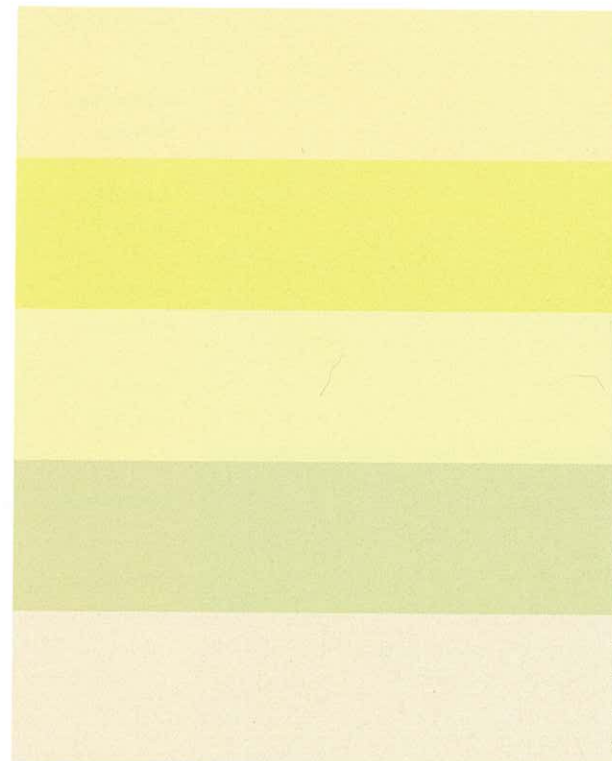

ЖЁЛТЫЙ

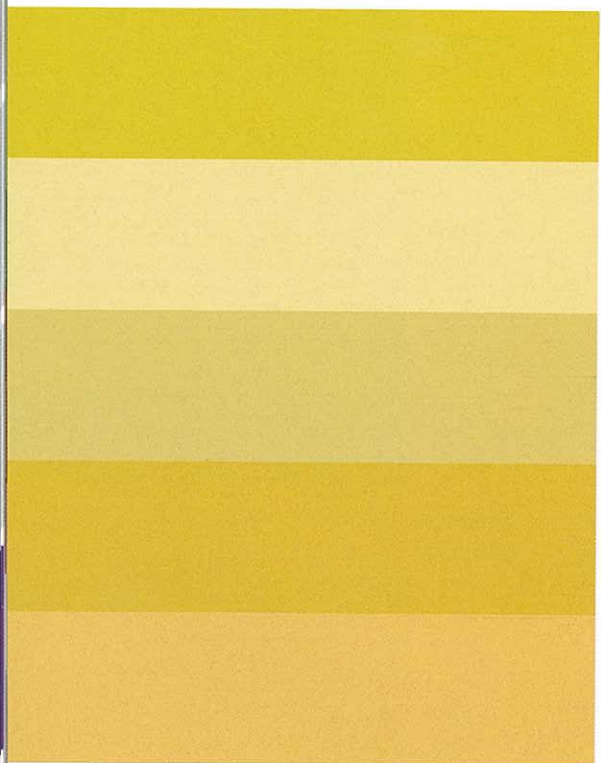
ВЕСНА

ЛЕТО

ОСЕНЬ

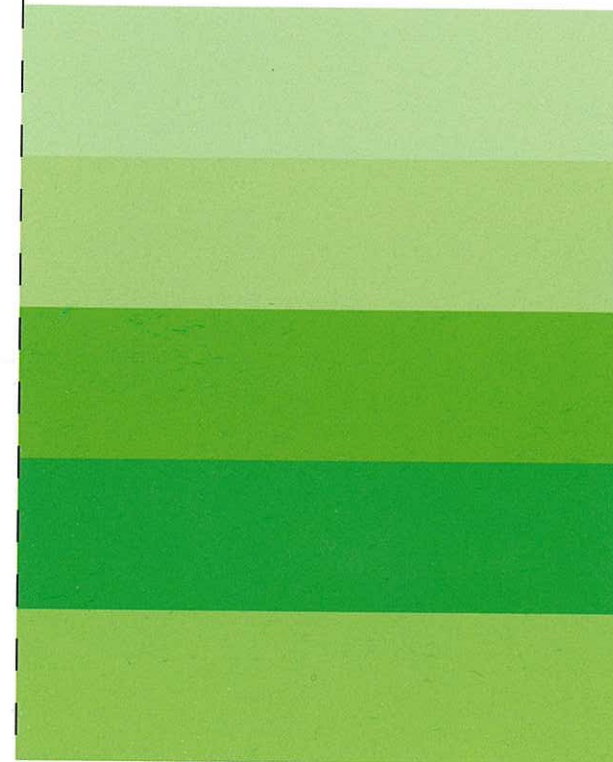

ЗИМА

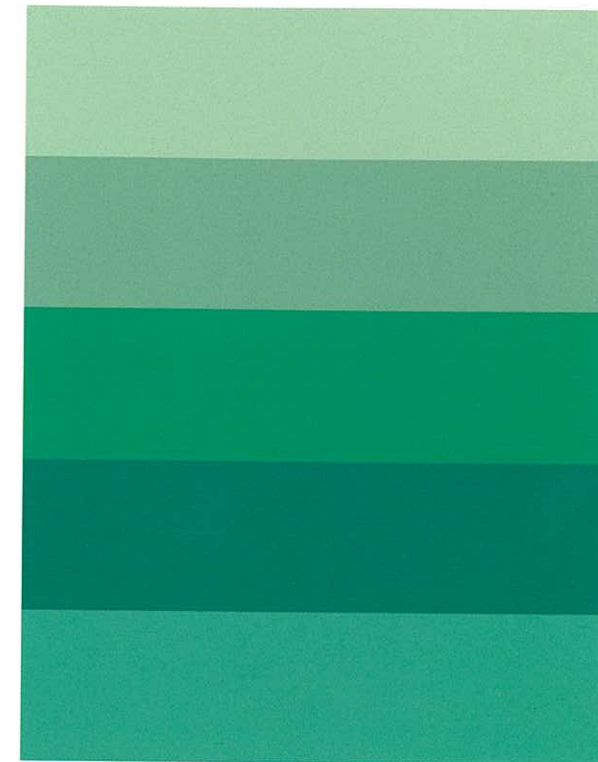

ЗЕЛЁНЫЙ

ВЕСНА

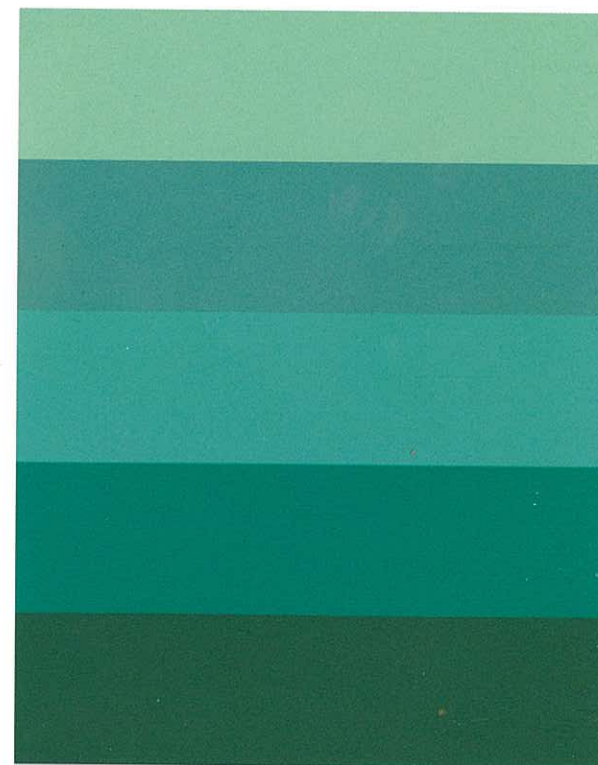
ЛЕТО

ОСЕНЬ

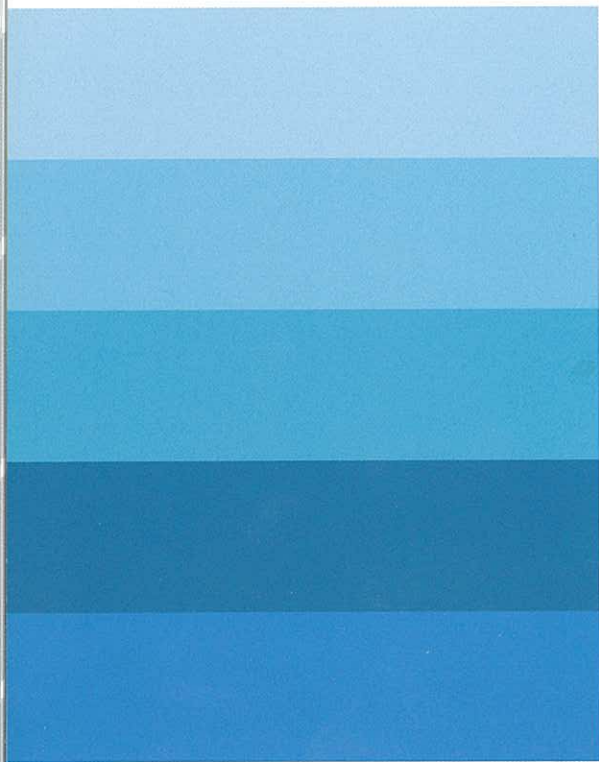
ЗИМА

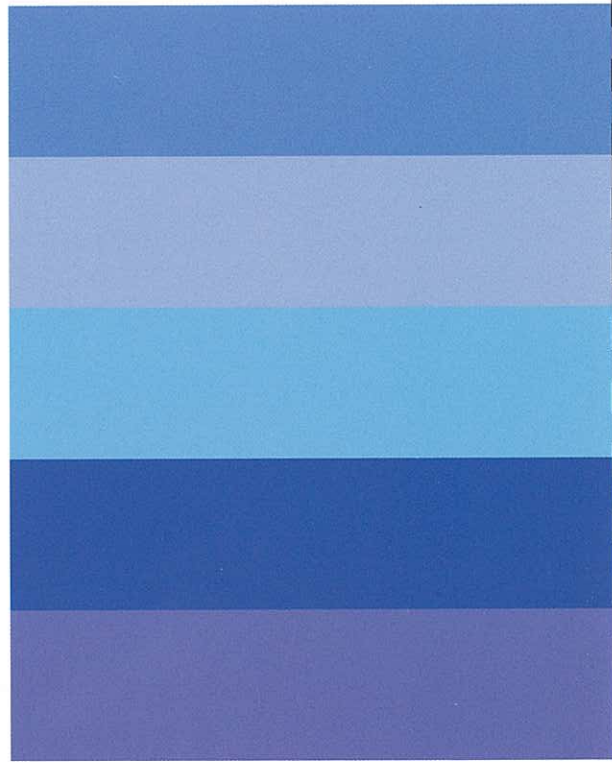

СИНИЙ

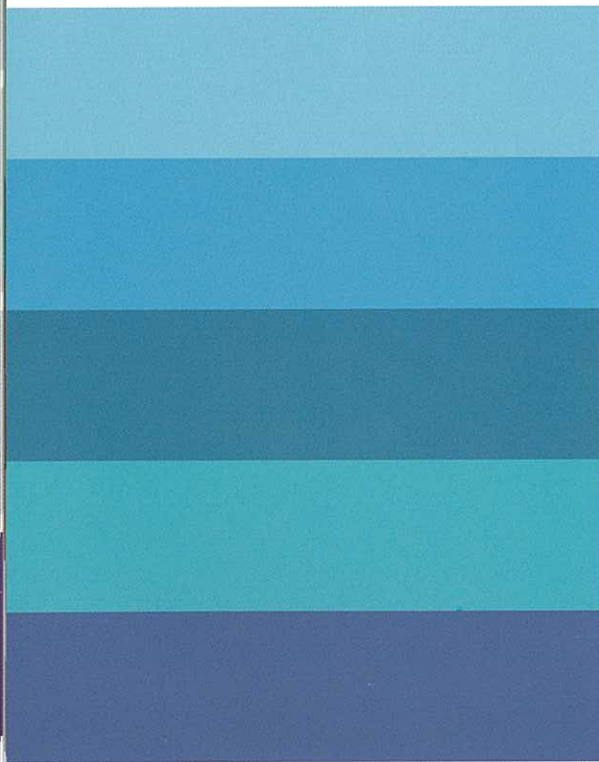
ВЕСНА

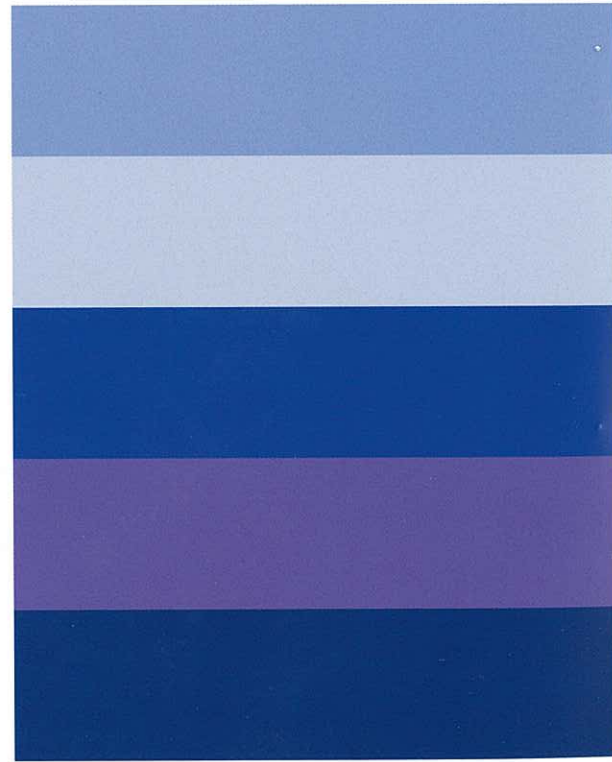
ЛЕТО

ОСЕНЬ

ЗИМА

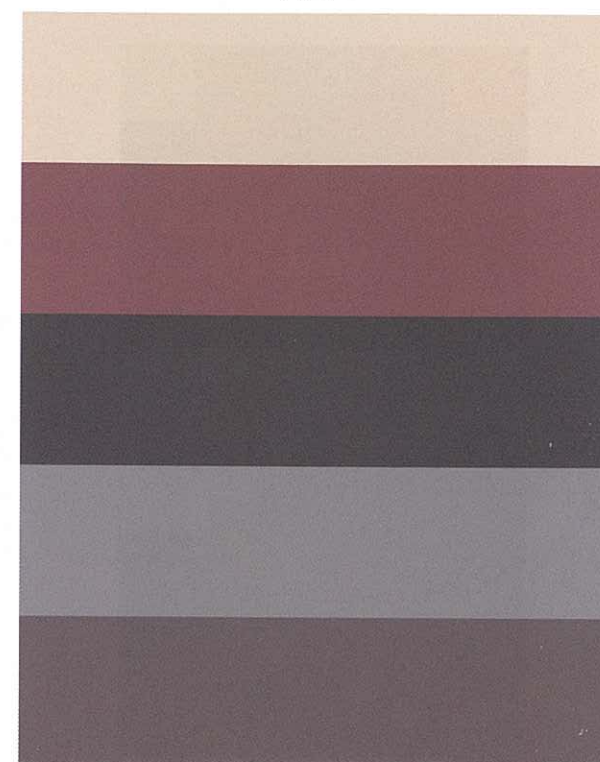

КОРИЧНЕВЫЙ

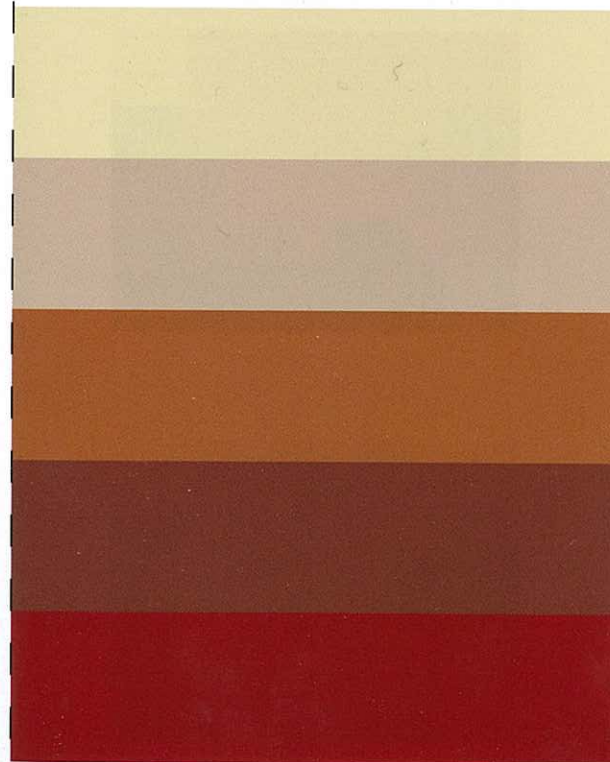
ВЕСНА

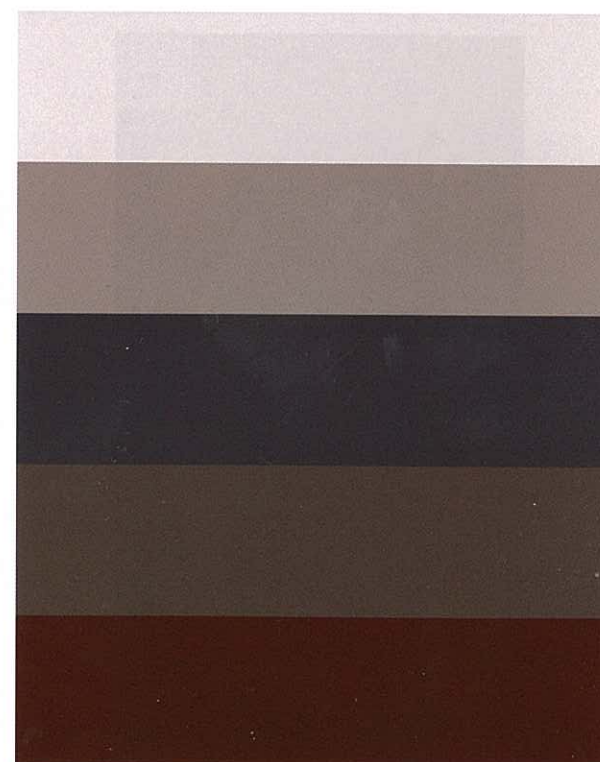
ЛЕТО

ОСЕНЬ

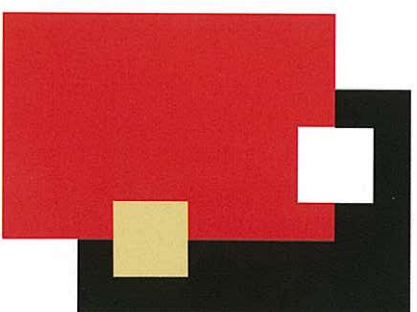
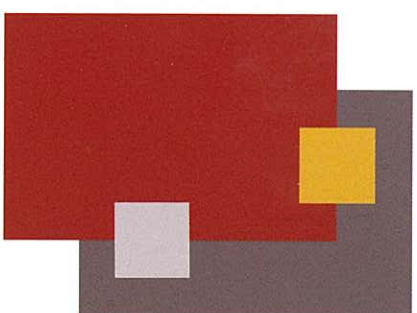
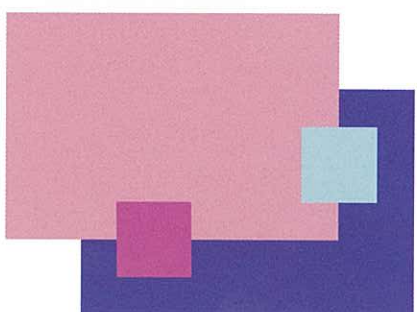
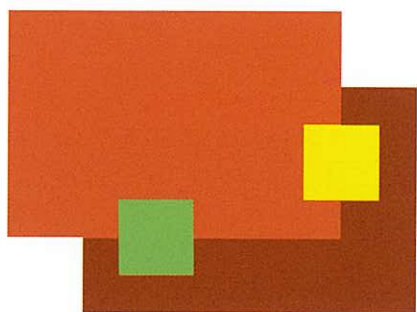
ЗИМА

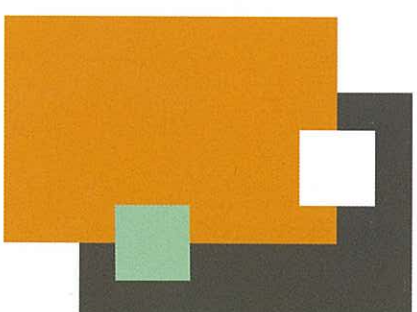
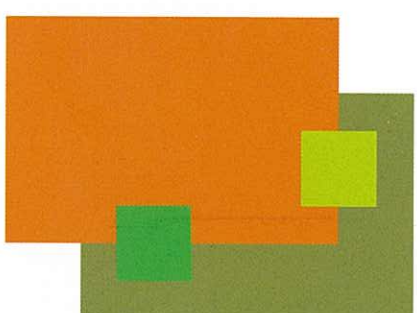
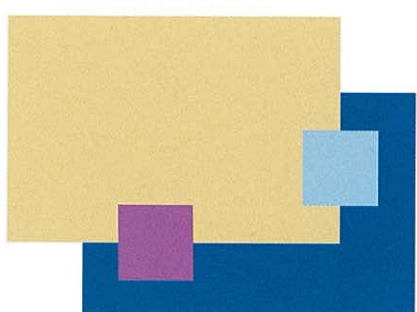
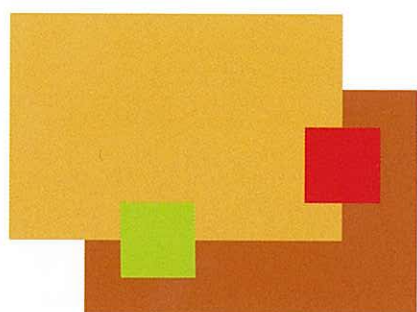

ПРИМЕРЫ ГАРМОНИЧНЫХ ЦВЕТОВЫХ СОЧЕТАНИЙ

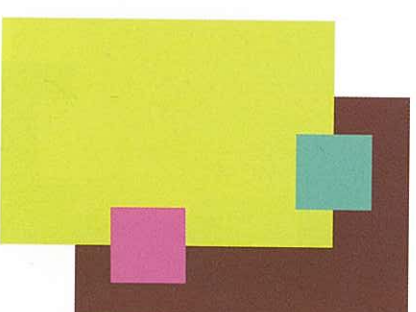
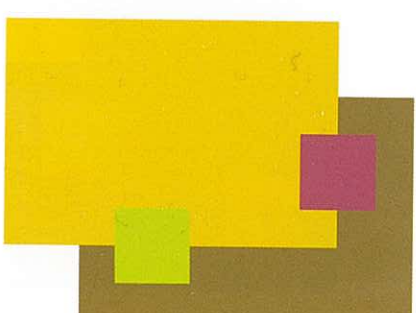
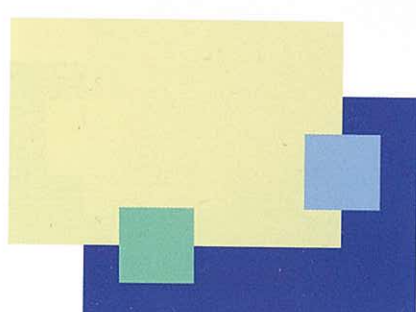
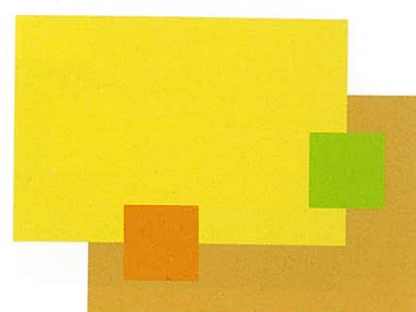
КРАСНЫЙ

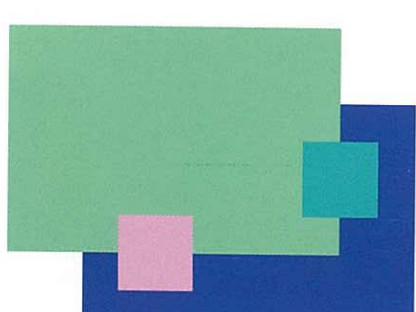
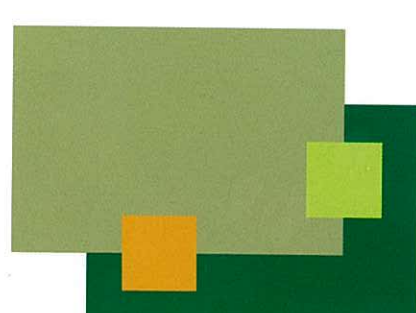
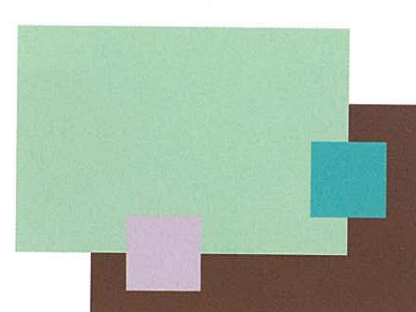
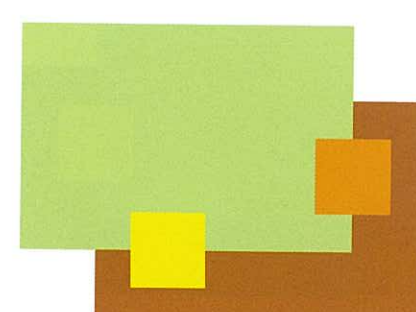
ОРАНЖЕВЫЙ

ЖЁЛТЫЙ

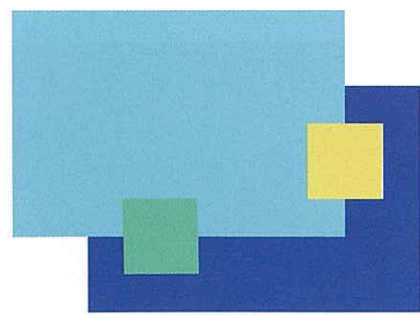
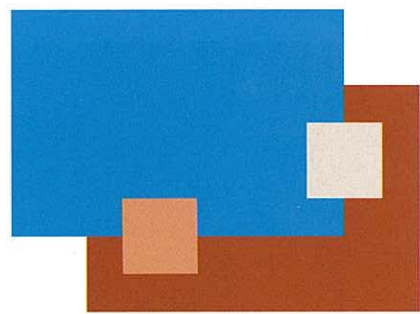
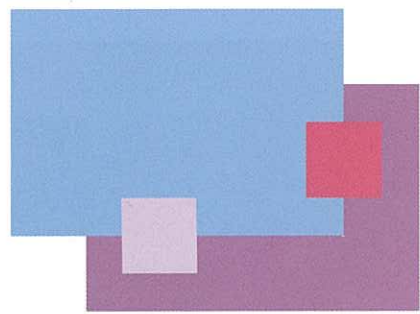
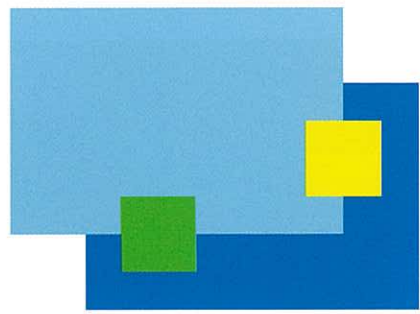

ЗЕЛЁНЫЙ

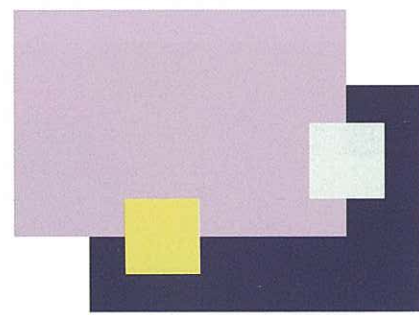
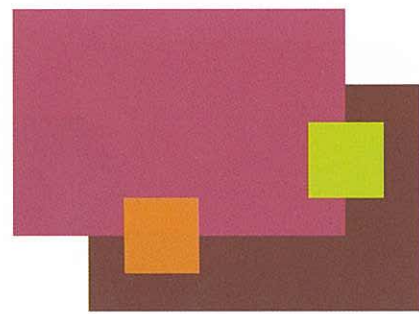
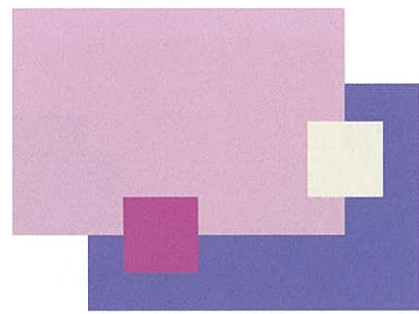
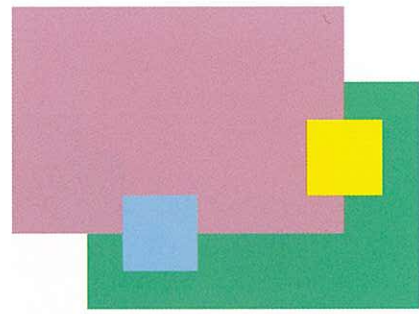

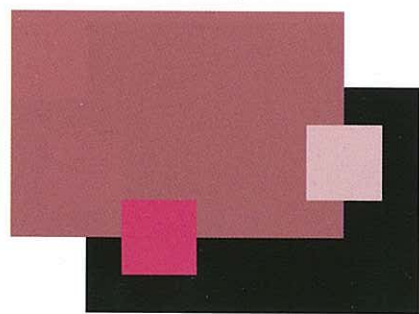
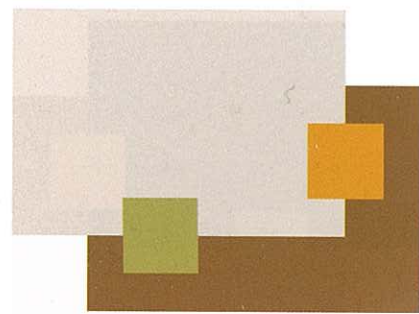
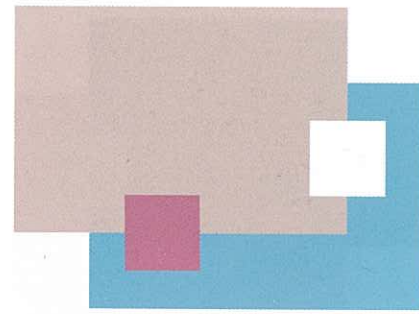
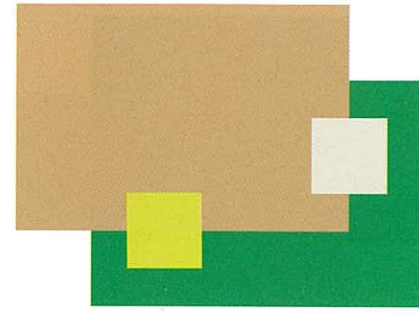
СИНИЙ

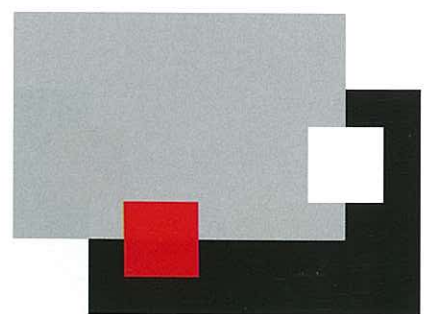
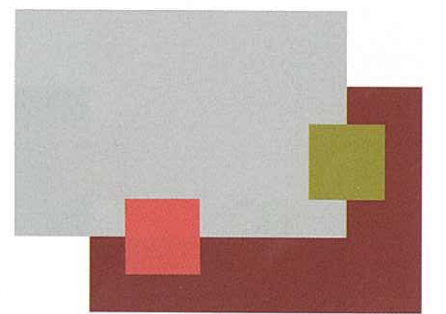
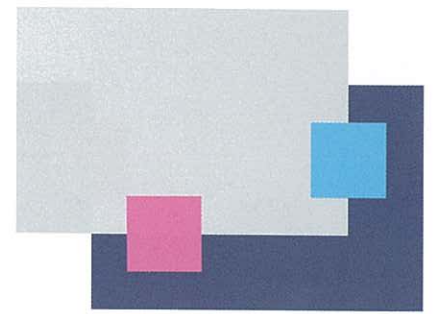
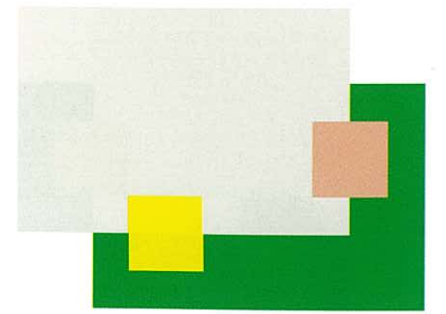
ФИОЛЕТОВЫЙ

КОРИЧНЕВЫЙ

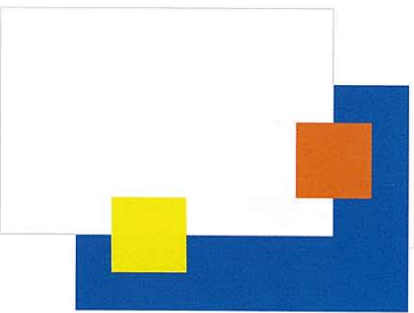
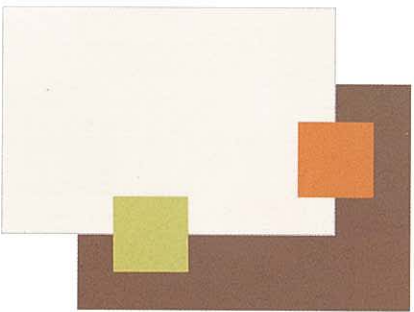
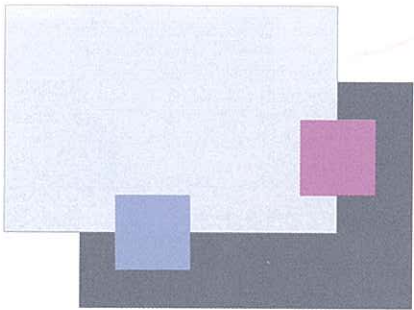
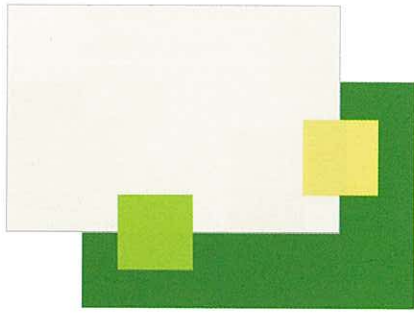

СЕРЫЙ

БЕЛЫЙ

ЧЁРНЫЙ

