МОМИН САДИА РОЛАН

Аспирант 2 курса. «Искусствоведение». Российский Государственный Университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)

e-mail: sadiaroland@inbox.ru

В.Д. УВАРОВ

Доктор искусствоведения, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова

e-mail: artuwaroff@yandex.ru

MOMINE SADIA ROLAND

Second year PhD student in Art. Russian State University A.N. Kosygin (Technologies-Design-Art)

e-mail: sadiaroland@inbox.ru

V.D. UVAROV

Doctor of art, prof. of the Plekhanov Russian University of Economics

e-mail: artuwaroff@yandex.ru

ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ ЦВЕТОВЫХ ГАРМОНИЙ В ДИЗАЙНЕ ИНТЕРЬЕРА И ИСКУССТВЕ ТАПИССЕРИИ

PRINCIPLES OF CREATION OF COLOR HARMONIES IN INTERIOR DESIGN AND TAPESTRY

Цвета окружают нас повсюду, естественные или искусственные, они неизбежно воздействуют на наше бессознательное. Цель статьи — показать историю развития представлений о цвете и частично иссле-довать выбор цветов в архитектуре, живописи и дизайне. Обобщается исторический опыт систематизации цвета, возможности создания цветовых гармоний на основе различных методов взаимодействия элементов, составляющих цветовую палитру для архитекторов, художников-таписсьеров и дизайнеров. Главный научный результат — установлена значимая роль таписсерии в создании цветовых пространств.

Colors surround us everywhere, natural or artificial, they inevitably affect our unconscious. The purpose of the article is to show the his-

tory of the development of ideas about color and partially explore the choice of colors in ar-chitecture, painting and design. The author summarizes the historical experience of color systematization, the possibility of creating color harmonies based on various methods of interaction of elements that make up the color palette for architects, artists and designers. The main scientific result is the establishment of a significant role of tapestry in the creation of color spaces.

Ключевые слова: закономерности цветовосприятия, психофизиологические цветовые системы, цветовая гармония, ахроматические композиции, гармонизация цвета архитектурных объектов. таписсерия, гобелен, шпалера.
Keywords: color perception regularities, psychophysiological color systems, color harmony, achromatic compositions, color harmonization of architectural objects and tapestry.

Практически каждый человек по роду своей деятельности связан с цветом, и понятие «гармония» находится в центре одной из самых обширных эстетических проблем. Разработка общих теорий цветовой гармонизации, продолжающаяся и по сей день, ставит своей целью совершенствование определенных еще во времена античности закономерностей цветовосприятия на основе тех или иных психофизиологических цветовых систем. Хотя теории цветовой гармонии изначально носили абстрактный характер, в них всегда имели место наиболее общие закономерности, которые можно распространить на любой вид изобразительных искусств, использующих цвет и гармонизация цвета архитектурных объектов [1].

Цвет играет одну из главных ролей в графическом дизайне, так как выполняет коммуникативные функции. Благодаря ему, восприятие визуальной части оказывает сильное психологическое воздействие на зрителя, а также позволяет получить определенную информацию и запомнить ее. Вот почему можно сделать вывод, что грамотное применение этого инструмента решает многие задачи графического дизайна. Ведь его цель — это, в первую очередь, коммуникация с человеком [2]. Непременным признаком гармонии всегда считалось наличие таких качеств, как пропорциональность, равновесие, созвучие. Термином «цветовая гармония» часто определяют просто приятное для глаз, красивое сочетание цветов, предполагающее определенную согласованность их между собой, определенный порядок в них, определенную соразмерность и пропорциональность [3].

Для каждого представляется несомненным, что цветовая гармония — неслучайное беспорядочное нагромождение окрашенных пятен. Как и созвучие тонов и аккордов в музыке, линий и плоскостей в архитектуре, она имеет свои внутренние закономерности и подчинена строгому расчету. Для художников изобразительных и прикладных искусств, архитекторов и дизайнеров наиболее существенными являются именно эстетический и композиционный аспекты цветоведения, обусловленные закономерностями эстетических и художественных субъектно-объектных отношений, а также закономерностями гармонизации объектов творчества средствами и приемами композиции. Цвет является одним из активнейших средств композиции. Он, прежде всего, привлекает внимание к объекту, влияет на эстетическое к нему отношение и остается в памяти человека дольше всех остальных визуальных [4]. Причину цвета многие ученые того времени связывали со свойствами самого света, а не с работой глаза. В 1664–1668 гг. Исаак Ньютон (1643–1727) провел серию опытов по изучению солнечного света и причин возникновения цветов. Результаты исследований были опубликованы в 1672 г. под названием «Новая теория света и цветов». Этой работой Ньютон заложил основу современных научных представлений о цвете. Хотя с тех пор наука о цвете получила большое развитие, многие положения, установленные Ньютоном, не утратили своего значения до наших дней, поэтому стоит рассмотреть их более подробно [5].

Художественный образ в большинстве типов произведений разных видов изобразительных и прикладных искусств, архитектуры и дизайна в немалой степени формируется посредством определенных цветовых гармоний, на основе знаний об особенностях психологии восприятия цветов, о вызываемых ими ассоциациях, настроениях, состояниях, а также понимании существа знаково-коммуникативных функций цвета в окружающей человека среде. Многие художники, теоретики искусства, педагоги, психологи, физиологи и физики, начиная с Ньютона, разрабатывали теории цветовых гармоний, системы классификации цветов, что является теоретической основой колористической живописи. С цветовым кругом Ньютона — одна из первых линейных систем классификации цветов, полученная опытным путем Ньютоном, в конце которой цвета расположены в том же порядке, как и в Радуге [6]. Чтобы овладеть цветовой гармонией для создания наиболее эффективных дизайн-проектов, следует обратиться к истории становления этого понятия. Швейцарский художник и теоретик искусства Йоханнес Иттен в своей книге «Искусство цвета» указывал, что этот термин очень субъективен и зависит только от

«ощущения приятного-неприятного», что «суждения построены на личном мнении и не носят объективного характера» [7].

Йоханнес Иттен выделял три основных цвета, которые должны входить в состав пропорциональной цветовой смеси: красный, синий и желтый. Если при смешении двух и более цветов присутствуют вышеперечисленные наименования, то получаемая смесь будет иметь серый оттенок и, как следствие, обладать гармонией. В этом и заключается основной принцип такого понятия, как «цветовой круг». В 1855 г. Максвелл впервые указал на возможность применения принципов трехцветной теории зрения в практике воспроизведения цветных изображений. В 1861 г. он впервые продемонстрировал цветную фотографию, полученную трехцветным способом. Эта фотография была получена аддитивным смешением.

В конце XIX века дю Орон разработал принципы способов цветовой субтрактивной репродукции, включая схему современного способа цветной фотографии на трехслойных пленках и цветной печати. Однако общий уровень развития техники того времени не позволял широко их применить. Раньше других способов начала применяться на практике цветная печать (в конце XIX — начале XX в.). Однако цветную печать, скорее можно, было отнести к искусству хромолитографии, чем к технике. Лишь в середине 30-х годов началось освоение современных промышленных методов цветной печати и цветной фотографии, основанных на методах трехцветного воспроизведения. В настоящее время эти методы нашли широчайшее применение в цветном телевидении и компьютерной технике и, конечно, в интересующей нас области — представление информации в Интернет [8]. Основу цветовой гармонии составляют контрастные сопоставления, а также «симпатии цветов», т.е. созвучия оттенков одного цвета. И, несмотря на то, что фундаментальным для колоризма является контрастное сопоставление (тепло-холодное), все же между двумя противоположными цветами всегда должен быть третий, средний, участвующий в одном и в другом, чтобы достичь гармонии. В цветовом решении играют роль следующие факторы, на которые необходимо обращать внимание и правильно сочетать: функция, цель, форма, объем, пространство, свет, цветовой тон, светлота, насыщенность, сочетание основных плоскостей, площадь, количество, членение, смысловая связь, традиции, символическое значение цвета, контраст, нюанс и т.д.

Л.Герике и К.Шёне [9] предлагают десять универсальных принципов составления цветовых сочетаний, указывая, что это лишь необходимые направления гармонизации, в которых не учитываются спец-

ифические факторы задания, материала, членения, нюансировки и т.д.: сочетание цветового тона с белым, черным или серым; сочетание близлежащих цветовых тонов или дополнительных цветов с белым, черным или серым; сочетание различающихся цветовых тонов с белым, черным или серым; сочетание модуляций одного цветового тона без белого и черного; сочетание модуляций одного цветового тона и дополнительного тона без белого и черного; сочетание модуляций нескольких цветов в паре дополнительных без белого и черного или с белым и черным; ссочетание модуляций одного цветового тона с цветами, лежащими на расстоянии четверти цветового круга от него, в том числе, являющимися между собой дополнительными, без белого и черного или с белым и черным; сочетание модуляций одного цветового тона со всеми цветовыми тонами цветового круга без белого и черного, а также с белым и черным; сочетание модуляций нескольких исходных цветов со всеми цветами цветового пространства с учетом названных принципов; сочетание цветов в виде вариаций названных принципов.

Например, во время разработки цветового решения интерьеров гостиниц необходимо учитывать восприятие цвета при естественном и искусственном освещениях. При этом нужно брать во внимание способность цвета снижать насыщенность и изменять цветовой тон как при интенсивном, так и при слабом освещении; уменьшать насыщенность света предмета на ярком фоне; изменять цветовой тон, в зависимости от цветности излучения источника света.

Приемы использования цвета для композиционной связи разных зон номера, а также номера с другими помещениями довольно разнообразны. Наиболее распространенными являются следующие:

— каждое помещение решено в своей цветовой гамме;

— все помещения имеют одну цветовую гамму.

Первый прием применяется для номеров больших размеров. В этом случае стены передней и санузла окрашивают в насыщенные цвета: красный, синий, зеленый и так далее, стены комнаты в светлые тона малой насыщенности. Для номеров небольшой площади 9–12 кв. метров целесообразно применять единую цветовую гамму, способствующую композиционному объединению разных зон, от чего номера зрительно кажутся просторнее.

При выборе цветового решения номера необходимо принимать во внимание цвет общественных помещений всего этажа. Часто цветовая композиция строится на контрастном сочетании цветов и

тонов. Если в номерах применяются мягкие сочетания, а в коридорах и холлах — насыщенные тона, то номер производит впечатление полумрачного помещения [10].

Все приведенные выше теории цветовой гармонизации отражают известные принципы гармонизации по цветовому тону, светлоте и насыщенности, рассматривая их как основу для разработки цветового решения практически любых объектов [11]. Отечественный и зарубежный опыт разработки цветовых решений позволяет не только проверить и оценить сами принципы, использованные при проектировании цветового решения промышленных сооружений, но и рассмотреть соотношение самого объекта и окружающей застройки. Это имеет большое значение не только при проектировании новых, но и при реконструкции уже существующих объектов.

Второй принцип, который, в отличие от первого, раскрывает возможности не полихромных, а монохромных и ахроматических композиций, базируется на следующих разновидностях соотношения элементов: сочетание исходного цветового тона с ахроматическими тонами; сочетание оттенков одного цветового тона без ахроматических тонов; сочетание градаций ахроматических тонов. Третий принцип гармонизации правомерно рассматривать на основе первых двух представленных выше принципов, поскольку он учитывает количественные соотношения цветов на основе их качественных характеристик.

Проблема цвета — для всех, кто использует цвет в своей профессиональной деятельности. Сам по себе феномен цвета непрост: в нем содержится и объективное начало — свет — и субъективное — зрение, поэтому основы цветоведения опираются на данные множества наук: оптики, математики, физиологии, психологии, а также философии, эстетики, этнографии, филологии теории и истории искусств. Эмоциональное воздействие цвета учитывается в разных областях материального производства, во всех видах изобразительного искусства, архитектуре и дизайне. Изучение этих вопросов и дает возможность создать автоматический гармонизатор цвета. Он позволяет при заданных исходных параметрах цвета или группы цветов получать практически неограниченное количество гармоничных цветовых сочетаний и значительно ускоряет выбор наиболее оптимального из них. Взаимосвязь этих принципов цветовой гармонизации на основе условной цветовой системы с особенностями объемно-планировочных решений зданий с

учетом окружающей застройки, выявление факторов, влияющих на эту взаимосвязь, является одним из направлений дальнейшей работы.

Список литературы:

1. *Охлопкова О.А.* Теории систематизации цвета как основа разнообразия колористического решения архитектурных объектов. // Экспериментальное проектирование. Труды МАРХИ. — 2014. — С. 205–208.

2. *Ломов С.П., Аманжолов С.А.* История развития концептуальных теорий цвета // Современные тенденции изобразительного, декоративно-прикладного искусства и дизайна. — 2018. — № 1. — С. 6–11.

3. *Land Edwin Herbert.* The Retinex theory of color vision. Am. Scient. — England, 1964. — P. 247–264.

4. *Медведев В.Ю.* Основные типы цветовых гармоний и принципы их применения в композиции произведений дизайна // Вестник Санкт-Петербургского Государственного Университета Технологии и Дизайна. — 1998. — № 2. — С. 128–133.

5. *Голубева А.А.* Иоханнес Иттен и Джозеф Альберс. От Практики к теории — два взгляда на преподавание теории цвета // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. — 2018. — № 3 (1). — С. 181–188.

6. *Newton Isaac.* 1672. «A new theory about light and colours» // Philosophical Transactions of the Royal Society VI (80). USA. — February. — 3075–3087.

7. *Кузьмина И.П., Грищенко С.В.* Цвет ведение и основы композиции. — Нижний Тагил, 2015. — С. 1–48.

8. *Ломов С.П., Аманжолов С.А.* История Развития Концептуальных теорий цвета // Современные тенденции изобразительного, декоративно-прикладного искусства и дизайна, 2018. — № 1. — С. 6–11.

9. *Gericke L., Richter O. and Schöne K.* Farbgestaltung in der Arbeitsumwelt. — Berlin: Tribüne, 1981. — P. 21–23.

10. *Уваров В.Д., Рябкова Д.В.* Создание цветового решения для интерьеров отелей на основе психологии цвета // Бизнес и Дизайн Ревю. — 2016. — Т. 1. — № 4 (4). — С. 14.

11. *Уваров В.Д.* Проблема эстетической организации предметно- пространственной среды интерьера // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. — 2016. — № 2. (1). — С. 4–16.

12. *Балашова М.П.* Цветовая гармония: понятие, история, цветовой круг // Вестник науки и творчества. — Казань, 2019. — № 1 (37). — С. 62–64.

13. *Уваров В.Д.* Творчество польских художников-таписьеров как часть славянской культуры // Вестник славянских культур. Том 50, 2018. — С. 266–273.