

Калинина Анна Юрьевна

преподаватель

ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет»

г. Сочи, Краснодарский край

ЦВЕТ КАК ВЫРАЗИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО. СОВРЕМЕННОЕ ПРОЧТЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЦВЕТА

Аннотация: в статье рассмотрен вопрос о цвете как выразительном средстве.

Ключевые слова: цвет, влияние цвета.

Со времен первых рисунков на стенах пещеры красной охрой, до синего цвета Кельвина Кляйна мы понимаем влияние цвета на нашу жизнь. Современный маркетинг, весь дизайн, кино и телевидение построен на знаниях о влиянии цвета на человека, на зрителя в театре, покупателя в супермаркете, гостя в ресторане, работника в офисе и, конечно, человека в художественной галерее. Так можно ли отнести цвет как средство влияния на наш выбор? Мы думаем, что безусловно.

Само понятие цвета знакомо нам еще с детства. Цвет – это *ощущение*, которое получает человек при попадании ему в глаз световых лучей. Наши глаза видят мир в цвете. Это постоянная стимуляция и питание наших чувств – ведь известно, что детей привлекает яркость цвета. Мы видим это в книгах, играх. Чем старше мы становимся, тем больше приглушаем свои цветовые предпочтения и развиваем более сложную стимуляцию. Выделяя доминирующий цвет вызывая при этом глубокую художественную выразительность. Интересно, что один и тот же цвет виден для определенного человека по-своему. И поэтому ассоциации, связанные с цветом, так же будут восприниматься по-разному.

Но, наверное, самым ярким примером влияния цвета на человека несет в себе живописи и фотография.

Основой основ в живописи всегда был цвет, его ассоциации, ощущение является основополагающим. Художник цветом мог показать не только ощущение,

настроение, характер, стилистику, свой авторский стиль, может передать историю надежды и перемен. Как статус изображаемого объекта. Так, например, в Средние века в живописи было два королевских цвета: это пурпур как символ христианства и царства, так и глубокий ультрамарин.

Есть легенда об открытии пурпурной краски, когда пёс Геракла (да-да, того самого) испачкал морду в чём-то ярко-пурпурном. Озадаченный герой выяснил, что пока хозяин отвлёкся, пёс активно пожирал моллюсков на берегу. Данные моллюски, высушивались и под воздействием солнца становились ярко-красными, так же по другой версии ярко красный цвет добывали из африканских жуков. И тот и другой способ делал этот цвет очень дорогим, с ним могла только посоперничать еще одна краска – ультрамарин. Его вообще называли самым дорогим цветом в истории. Достаточное количество этого пигмента не смог позволить себе купить даже Микеланджело с его славой и богатством покровителей. Поэтому его картина «Погребение» так и осталась незавершённой. Ультрамарин – это измельченный в пыль сапфир.

Таким образом, мы видим, что цвет имеет большое значение не столько в творческом поиске и самовыражении, но и в социальной среде.

Важным умение художника является умение сочетать цвет. Многие направления в живописи связано с цветом как основой для картины, художники абстракционисты ушли за рамки предметного искусства, оставив на холсте только цвет, фактуру и композицию тоновых пятен. При этом цвет является доминантным всей работы. Художники-сюрреалисты имеют полную свободу создавать цвет так, как это делает, к примеру, писатель-фантаст. Рисковать писать цвета, которых зритель не ожидал бы увидеть в реальности: розовое дерево, синяя собака – и это может привлекать так и отталкивать зрителя.

Цвет может так же быть визитной карточкой художника, по цветовой гамме, а иногда по одному цвету можно определить художника.

Так, например, Винсент Ван Гог писал желтым и синим, Анри Матисс предпочитал розовый и изумрудный. Или, например, Ив Кляйн запатентовал синий

цвет, создав при этом огромное количество абстракций, дав почву для создания коллекций в предметах искусства и одежде.

Современному студенту очень важно исследовать цвет, знать свойства цвета, взаимодействие одного цвета с другим, умение строить колорит, в соответствии с особенностями не только сезонных палитр, цветовых сочетаниях по времени суток, так и разбираться в созвучности цвета в живописи, дизайне, архитектуре, рекламе. Актуализировать и развивать эти знания в соответствии с временем и технологиями. Возможность развить свои знания и умения в создании авторского продукта, как, например, серия работ или дизайн проекта в едином стиле и едином колорите. Так, например, возможность работать в ограниченной палитре цвета позволяет развить утонченный вкус на нюансах, позволяет создавать сложные колористический строй. Так в рамках программы по дизайну созданы все условия для гармонизации процесса обучения цветом через дисциплины курса и дополнительные творческие мастерские, лекционный материал и возможность общения студентов с ведущими специалистами отрасли в рамках проекта «Приглашенный специалист»

Рекомендации по списку литературы.

«Современное прочтение влияние цвета».

Цветовосприятие – это способность, которая у одних есть с рождения – такие люди с раннего детства способны тонко чувствовать цвет, другие могут развить этот навык в течение жизни.

Существуют различные исследования влияния цвета в природе, как он менялся на протяжении эпох. Также существует литература, где автор рассказывает о закономерности сочетания цветов, их контрастов и гармонии. «Искусство цвета» Иоханнес Иттен. И на самом деле эти знания не только для дизайнеров и маркетологов, архитекторов и художников, но это полезные знания для любой гармонично развивающейся личности в современных реалиях. К примеру, даже на таком простом примере, как резюме при подаче на работу имеет место композиция текста и цвет.

Джозеф Альберс – немецкий и американский художник, дизайнер, теоретик цвета. Создал прекрасный учебник «Взаимодействие цвета» – одна из главных книг в мире по теории искусства. Впервые она была издана в 1963 году и почти сразу стала бестселлером.

Существует так же убеждение: цвет – это не то, что мы видим, а то, как мы о нём думаем. Как цвета влияют на политику, культуру, спорт и повседневную жизнь.

Узнать об истории развития цвета «Синий. История цвета» Мишель Пастуро.

Читатель узнает о множестве областей и обстоятельств, влияющих на восприятие конкретного цвета, – от религии и моральных ценностей до науки и промышленного прогресса.

«Тайная жизнь цвета». Кассия Сен-Клер.

А в основу этой книги легли материалы ежемесячной колонки о цвете, которую Сен-Клер вела в Elle Decoration с 2013 года. Каждое эссе в ней автор посвящала избранному оттенку, разбирая его на базовые цвета, чтобы узнать его историю, когда он был в моде, связан ли с каким-то художником, дизайнером или брендом.

«Цветоведение. Колористика в композиции». Наталия Никитина.

В учебном пособии дается понятие о композиции в художественной деятельности и архитектуре, показана психология зрительного восприятия художественного произведения.

«Цвет в изобразительном искусстве». Ленина Миронова.

В книге изложены проблемы цвета как средства изобразительного искусства; речь идет о цветовой композиции, палитре художника, гармонии, колорите и о многом другом.