

ЦВЕТОВЕДЕНИЕ: ЗНАЧЕНИЕ ЦВЕТА В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

Бачеева Валерия Сергеевна

студент, Удмуртский государственный университет, РФ, г. Ижевск

Color science: the meaning of color in the visual arts. Color science: the meaning of color in the visual arts

Valeria Bacheeva

student, Udmurt state University, Russia, Izhevsk

Аннотация. В данной статье говорится о том, что цвет в искусстве играет важнейшую роль, переоценить которую невозможно. Исключительно с помощью цвета художник может переложить на холст разные эмоции: от грусти и тоски до радости и восторга. При этом, несмотря на то, что зритель может не понимать конечной концепции, он безошибочно угадает общее настроение картины, которую транслирует художник. Для этого необходимо только проанализировав оттенки.

Abstract. In this article it is said that the color in art plays an important role, which can not be overestimated. Exclusively with the help of color, the artist can shift different emotions to the canvas: from sadness and melancholy to joy and delight. At the same time, despite the fact that the viewer may not understand the final concept, he unmistakably guesses the General mood of the picture, which the artist broadcasts. To do this, you only need to analyze the shades.

Ключевые слова: цвет; искусство; оттенки; эмоции; настроение; ассоциация.

Keywords: color; art; shades; emotions; mood; association.

Человечество неразрывно связано с цветом. Цветовая атрибутика проходит через все этапы жизненного пути. Сам по себе цвет имеет удивительную способность играть символическое значение, образуя условную систему. Яркие цветы на могиле умершего - яркое тому подтверждение.

Считается, что для каждого этапа развития искусства характерно собственное и на что не похожее представление о цвете. Например, во времена кубизма, который зародился в начале 20 века, художники использовали яркие и вызывающие цвета (насыщенные красный, синий, черный), а пришедший ему на смену пуризм выражался с помощью «чистых» и светлых оттенков (голубого, белого).

Древние египтяне считали, что здоровье, долголетие и душевный комфорт напрямую зависят от того, насколько внутренняя отделка дома соответствует гармоничному сочетанию цветов. Ученики и последователи Будды обращались к цвету его одеяния. Белый цвет связывался с

покоем, умиротворением Будды. История Рима связана, прежде всего, с военными походами, завоеваниями.

В XVII веке физик Исаак Ньютон создал основу классификации цветов, которой дали название «спектр». Чтобы понять, что из себя представляет спектр, можно пропустить световой луч через прозрачную стеклянную призму. Как гласит легенда, Ньютон заснул днем и не до конца зашторил окно. Солнце под вечер осветило лежащую на столе трёхгранную стеклянную призму, которая преломила луч и высветила на стене, как на экране. Получилась красивая полоска из нескольких разных оттенков цвета, напоминающую радугу во время дождя. Проснувшийся физик был несказанно удивлен этим явлением, позволившем ему классифицировать цвета в виде спектра.

Таким образом, Ньютон смог выделить спектр из 7 цветов. Он состоит из красного, желтого, зеленого, голубого, синего и фиолетового. А также, к классификации цветов можно причислить и пурпурный. Так как он образован путем смешения двух крайних цветов спектра, а именно красного и синего.

Спектральные цвета составляют малую часть оттенков, которые способен воспринимать человеческий глаз. Доказано, что человек со здоровым цветовосприятием, способен различать около десяти тысяч цветовых оттенков.

Французский художник Анри Эмиль Бенуа Матисс всю карьеру изучал свойства цвета и его влияние на восприятие его картин. Он пришел к выводу, что «один тон сам по себе есть всего лишь цвет, два тона – это уже соотношение, это жизнь. Цвет значим только в соотношении с соседним».

Другими словами, он пришел к выводу, что не имеет значение какой конкретно цвет или его оттенок использует художник, а как он komponует его с другими. Сам Матисс писал картины, используя простые и яркие краски. В целом, создавалось впечатление, что картины изображены в виде пятен. Из-за этой вольной и свободной манеры критики отнесли Анри к художникам категории «Фовистов», то есть диким.

Матисс использовал четкие контуры, чистые тона, его цветовые решения называли смелыми. Так как пронзительность изображения часто вызывала либо отторжение, либо полное поклонение. Позднее Матисс стал использовать упрощенные формы, экспериментировать с цветом и поверхностями, покрытыми геометрическими мотивами. Плоские изображения на его полотнах удивительно уравновешены по цвету.

«Кубисты» же в свою очередь, такие как Пикассо и Брак, не любили резкие контрасты, зачастую используя монохромную технику. Объем как бы вообще не принимался в расчет, природные формы упрощались мозаикой цвета, в которой пространство как бы затвердевало.

Российский художник-абстракционист Кандинский считал, что эмоции человека можно передать исключительно с помощью цвета, не изображая при этом сам предмет. Именно из этих соображений художник всегда изображал беспредметные композиции. В этих работах тонкие линии и широкие цветовые полосы мягко перетекают друг в друга или резко сталкиваются. Используются различные варианты цветовых контрастов: теплого и холодного, светлого и темного, бледного и яркого.

Вывод: Важно отметить, что каждому этапу развития мирового искусства присущ определенный цвет, яркость и манера нанесения. Но, несмотря на все явные различия между стилями, все художники в один голос выражают мнение, что цвет имеет такое же важное значение (если не большее), как и предмет, изображенный на картине.

Список литературы:

1. Маца И. Л., «Проблема цвета в искусстве». «Искусство», 1933.
2. Глез А., Меценже Ж., «О Кубизме». «Глобал Эксперт энд Сервис Тим», 1912.

3. Дейблер Т., Глез А., «В борьбе за новое искусство». Пг.-М., 1923.
4. Бессонова М., «Постимпрессионизм, фовизм, кубизм и русский авангард – эффект синхронного прочтения текста». «Вопросы искусствознания». XI 92/970. М., 1997.
5. Дуглас Ш., «Беспредметность и декоративность». «Вопросы искусствознания», 1993. Вып.2/3.
6. Кандинский В., «О духовном в искусстве». «Архимед», 1992.
7. Серов Н., «Цвет культуры: психология, культурология, физиология». «Речь», 2003.