

Искусство. Фотография.

УДК 76.01

Бутузова Маргарита Александровна

старший преподаватель кафедры архитектура

Липецкого государственного технического университета, г. Липецк

Butuzova Margarita

senior lecturer architecture Department of

Lipetsk State Technical University, Lipetsk

ГАРМОНИЧНЫЙ ЦВЕТ ИЛИ ХОРОШИЙ ЦВЕТ HARMONIOUS COLORS OR GOOD COLOUR

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с эстетикой и гармонией цвета. Предлагается рассмотреть дополнительные аспекты изучения цвета и гармоничного цветового образа

Ключевые слова: цвет; гармония; вариативность; восприятие.

Summary: This article discusses the issues associated with the aesthetics of color and harmonies. It is proposed to consider dapolnitelnye aspects of the study of color and a harmonious color image.

Keywords: color; harmony; variability; perception.

Возможно большинство читателей удивятся такому названию, ведь повсеместно принятой и распространенной формулировкой считается выражение «цветовая гармония». Однако, мне хотелось бы остановиться именно на этой форме и далее я постараюсь объяснить почему.

Введение.

Вне всякого сомнения, переоценить значимость цвета в нашей жизни очень сложно. Тем не менее, порой люди не обращают внимания, как то или иное цветовое сочетание влияет на их восприятие и настроение. Здесь

стоит отметить, что восприятие цвета зависит от комплекса различных факторов: физиологических, психологических, культурных и т.д.

Построение гармоничного цветового образа крайне важно, для любого объекта визуального восприятия, будь то кино, фотография, живопись, дизайн интерьера или фасад здания. Считаю не лишним отметить, что многие художники, фотографы и представители других творческих профессий выделяют «цвет» как один из основных инструментов построения визуального образа, а иногда и вовсе ограничиваются только этой выразительной единицей.

Что ж, если, попробовать задаться вопросом, что же такое гармония цветов то сразу можно предположить, что один и тот же визуальный образ может вызывать у разных людей различные впечатления. Причем мнения могут колебаться порой от восхищённых до негативных. Попробуем рассмотреть проблему, отчего зависит восприятие цвета, существует ли разница между восприятием цвета и отношением к нему, и можно ли сказать, что это хороший цвет, а этот наоборот.

Цветовая гармония.

Итак, в контексте разговора о цвете и гармонии решительно невозможно не упомянуть об Иоганнесе Иттене и его представлении о цвете. Иоханнес Иттен (1888-1961) заслуживает отдельных слов о нём самом и о его работах. Иттен был одним из первых преподавателей знаменитого Баухауза, проводил занятия со студентами в своих частных школах в Вене и Берлине, художественных институтах в Креффильде и Цюрихе. В 1961 году вышла в свет книга Иттена «Искусство цвета» 1-й вариант. Затем второй более доступный для широкой аудитории с названием «Искусство цвета. Субъективное восприятие и объективное познание как путь к искусству». Перефразируя классика можно сказать, что Иттен предложил «алгеброй гармонию поверить», т.е. конструировать, моделировать цвет. Его цветовой шар, круг и цветовая звезда – материал и

инструмент для открытия тайн цвета. Цвет связан с той или иной формой (квадрат, треугольник, круг) и не только. Поскольку, на сегодняшний день, его изыскания по данной тематике являются основой для колористики в целом и для творчества многих людей, самых разных профессий, так или иначе связанных с цветом. Гармония – это равновесие, симметрия сил. Таким образом, по Иттану – два и более цвета являются гармоничными, если их смесь представляет собой нейтральный серый цвет. У данной теории большое количество поклонников. Множество вебдизайнеров, фотографов, архитекторов используют в своей работе цветовой круг, такой как, например, на одном из самых распространенных веб-сервисов по подбору цветовых схем от Adobe (рис.1)

Подобные инструменты работают в большинстве случаев. Однако, не всегда тот или иной цветовой образ «срабатывает» и вызывает у зрителя положительный отклик. Очевидно, что в вопросе «что же такое хороший цвет» необходимы дополнения и разъяснения.

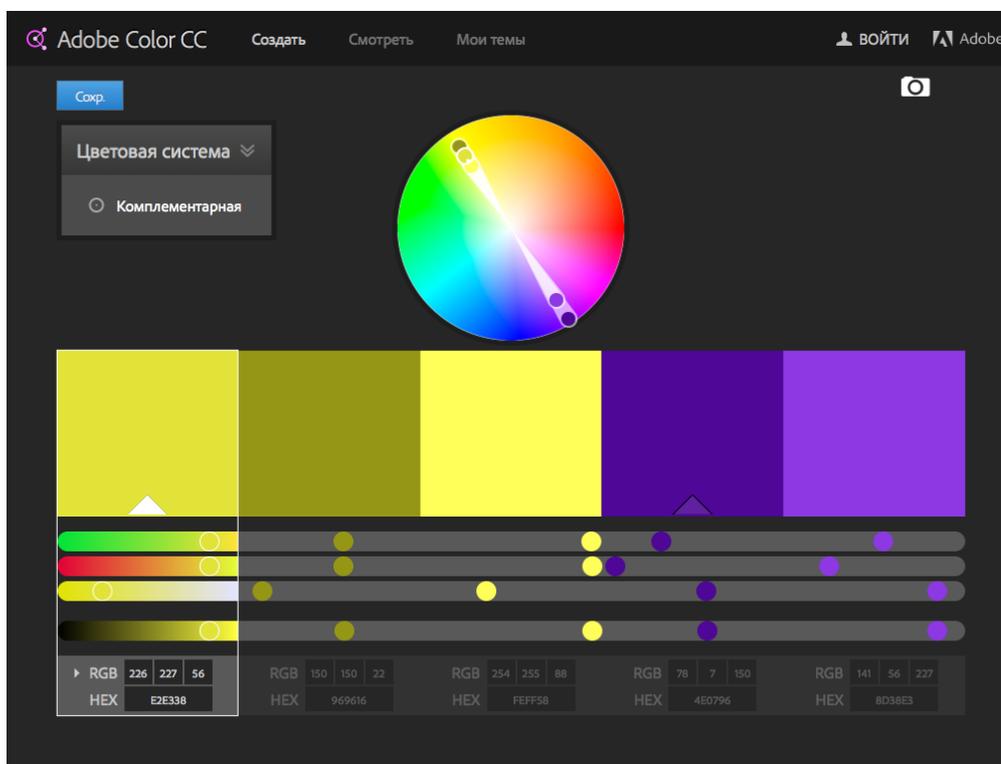

Рис. 1.Color adobe.com

Ниже представлены дополнения и размышления о классическом представлении цветовой гармонии.

Для примера рассмотрим палитру максимально насыщенных цветов. В данном примере палитра, состоит из 12 красок, потому что она вполне наглядна (рис.2). Все ниже представленные рассуждения вполне корректны для палитры, состоящей из любого количества колеров.

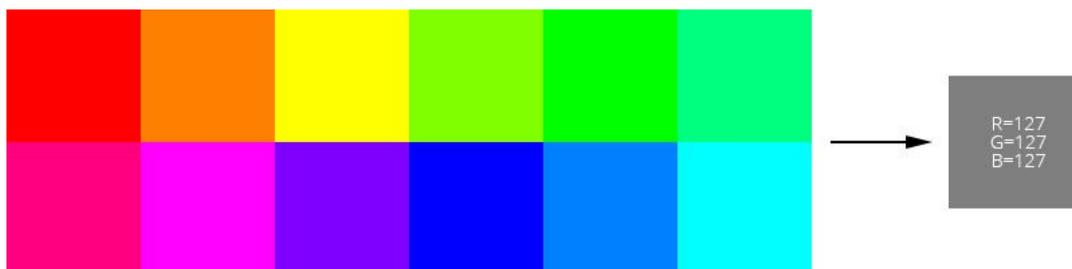

Рис. 2. Палитра максимально насыщенных цветов.

При сложении данные цвета действительно дают нейтрально-серый цвет, однако с эстетической точки зрения, цвета перенасыщены, разнообразны и их слишком много. Утверждение, что данное цветовое полотно гармонично, на мой взгляд, спорно.

Можно ли, каким-то образом, привести данную палитру в более «приятный» вид. На мой взгляд, для этого достаточно снизить хроматическую составляющую цветов, как представлено на рис. 3, в сумме все также получается нейтрально-серый, но с более спокойным восприятием.

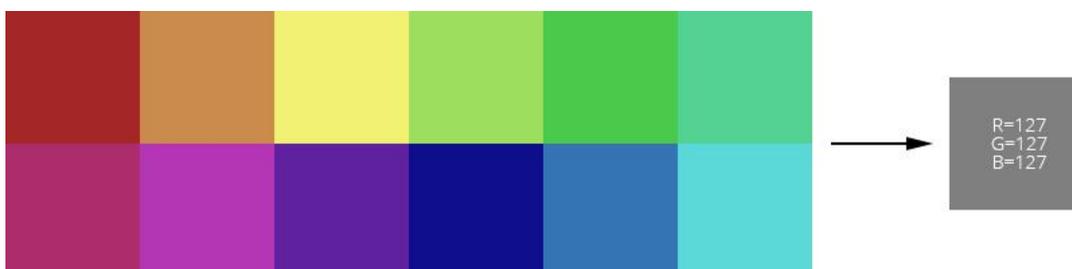

Рис. 3. Палитра с уменьшенной насыщенностью цветов.

Какие еще наблюдения стоит озвучить.

1) Весь набор цветов не выглядит гармоничным. Колеры для этого слишком неоднородны, в них нет ничего схожего. Они слишком насыщенные, интенсивные. Подобное часто называют кислотным цветом.

2) Впрочем, если взять любую пару цветов из данной палитры (рис.4), впечатление от их просмотра уже не будет таким диссонирующим. Любая пара колеров вместе выглядят достаточно эстетично, невзирая на то, что они предельно насыщены, не зависимо от того, как они расположены на цветовом круге и как соотносятся на нём.

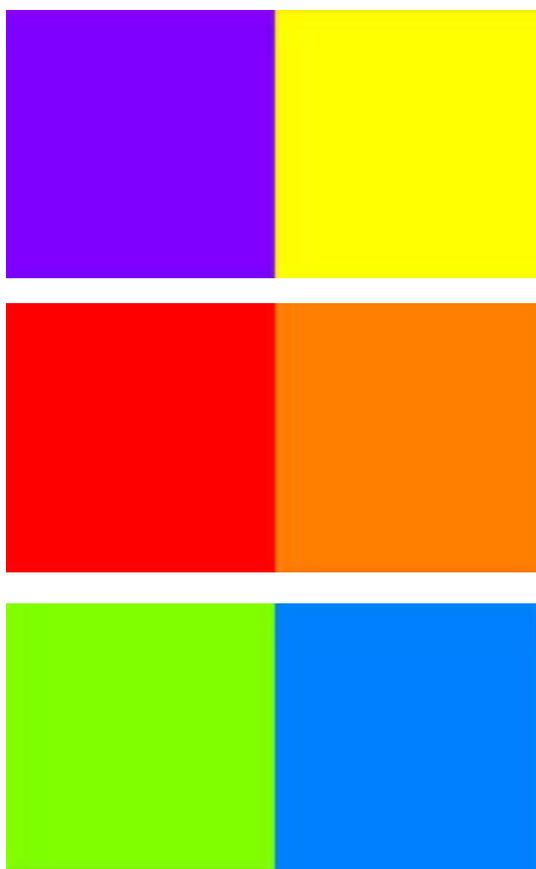

Рис. 4. Цветовые пары.

Можно заключить, что принципиально важным с точки зрения эстетики и гармонии является не только соотношение чистых цветов на круге Иттана, но и их количество. Чем меньше количество ярких цветов, тем более насыщенными они могут быть, продолжая являть гармоничный визуальный образ. В свою очередь справедливо и следующее: чем больше

насыщенных цветов состоит в композиции, тем они менее гармоничны. И тем гармоничнее они будут, чем сдержаннее будет их насыщенность. Иначе говоря, привести набор цветов к более гармоничному виду можно еще как минимум двумя способами, помимо общепризнанной схемы Иттана:

1. уменьшая количество ярких цветов;
2. снижать насыщение ярких цветов.

Вариативность цвета.

Помимо теории о гармонии сочетания цветов выделяют такую важную характеристику, как вариативность цвета. В живописи для обозначения вариативности используют термин «валёр», для его понимания вполне подойдет определение из Википедии: Валёр (фр. valeur - цена, ценность; восходит к лат. valer - иметь силу, стоять) - в живописи и графике: оттенок тона, определяющий светотеневое соотношение в пределах одного цвета. Система валёров представляет собой градацию света и тени какого-либо цвета в определенной последовательности.

В разных цветовых моделях цветовая (и яркостная) составляющая может быть разложена по разным составляющим. В условиях задачи по смешения красок удобнее всего рассматривать систему HSB (Hue, Saturation, Brightness), в которой вариативность может быть, соответственно, трех видов.

Вариативность по светлоте (рис. 5).

Рис. 5. Вариативность по светлоте.

Цвет меняется в определенных значениях исключительно по своей яркостной (Brightness) составляющей. Насыщенность и оттенок не меняются.

Вариативность по насыщенности (рис. 6)

Рис. 6. Вариативность по насыщенности.

Цвет меняется в определенных значениях исключительно по насыщенности (Saturation). Светлота и оттенок постоянны.

Вариативность по цветовому тону (рис. 7)

Рис. 7. Вариативность по цветовому тону.

Цвет меняется в определенных значениях исключительно по цветовому тону (Hue). Светлота и насыщенность постоянны.

В реальности ротация цвета редко происходит по какой-то одной составляющей. В большинстве случаев они бесконечно варьируются по всем направлениям одновременно, как результат создается доставляющая удовольствие при рассматривании сложная и богатая цветовая композиция.

Какие выводы хотелось бы сделать в заключении. Цвет, цветовая гармония – огромная и интересная тема, на которую можно рассуждать очень и очень много как с точки зрения творчества так и сточки зрения науки (в том числе прикладной). Описать все многообразие характеристик цвета, его влияние на человека и систематизировать знания в рамках одной статьи задача мягко говоря затруднительная. Но возможно предложенные

выше наблюдения способны вызвать некоторый интерес и послужит стимулом для дальнейших изысканий в данной области.

Литература:

1. Авторский блог П. Косенко. Что такое хороший цвет?URL: <http://pavel-kosenko.livejournal.com/672831.html> (дата обращения 2015-06-29)
2. Википедия - общедоступная универсальная интернет-энциклопедия со свободным контентом <http://ru.wikipedia.org/>