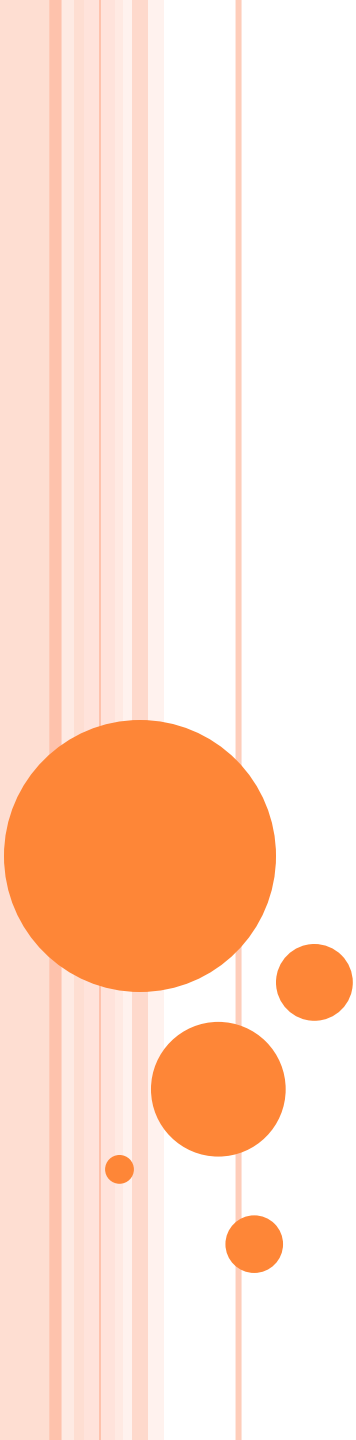

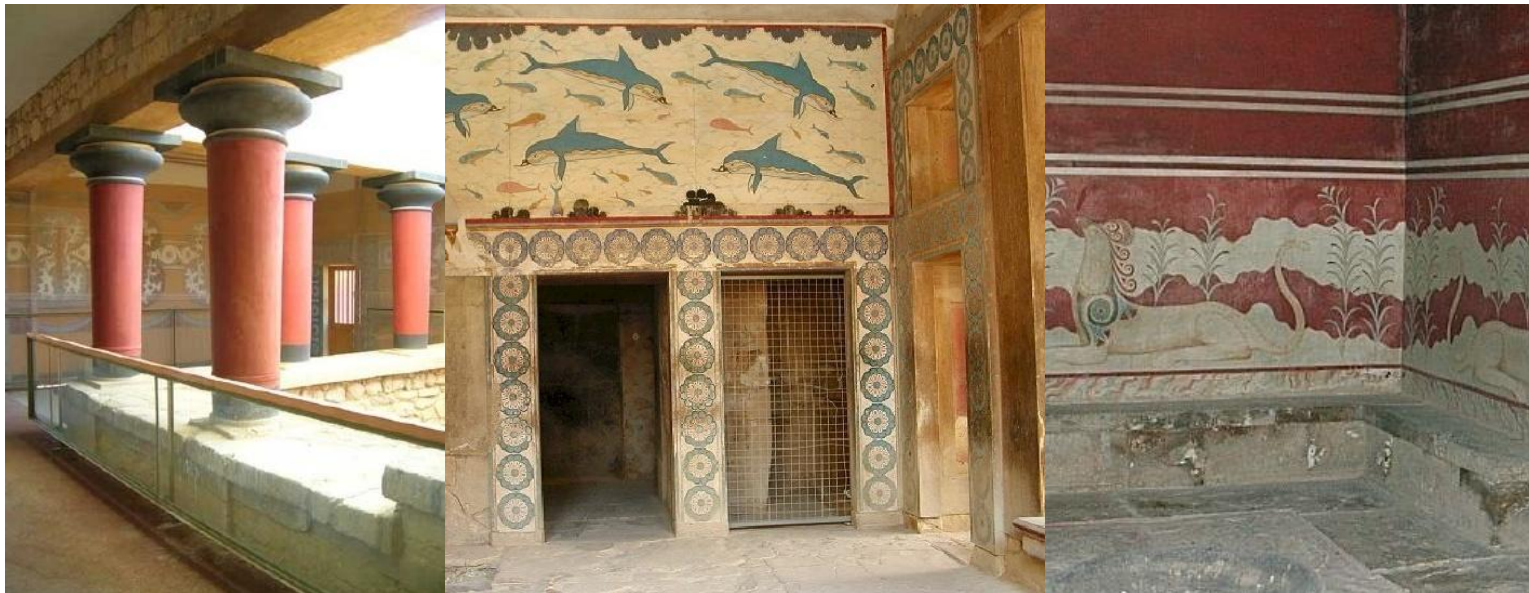

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЦВЕТА И ЦВЕТОВЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ

ЦВЕТОВАЯ ГАРМОНИЯ

Гармония (от гр. *harmonia* - связь, стройность, соразмерность) - соразмерность частей и целого, слияние различных компонентов объекта в единое органичное целое.

Термин "гармония" как эстетическая категория возник в Древней Греции. Эта категория сопряжена с такими понятиями, как мера, пропорциональность и сомасштабность человеку. Гармоническое, по понятиям античных людей, обязательно было возвышенным и прекрасным. Применительно к цвету понятие гармония интерпретировалось как ясная различимость цветов и вместе с тем их сближенность, смягчение отношений оттенками и светотенью, небольшое число доминантных цветов и четкость типа цветовой композиции.

Современная эстетика трактует гармонию как форму выражения идеала, она понимает гармонию как отражение в искусстве единства противоположностей и закономерностей развития действительности. Цветовая гармония в дизайне – это согласованность цветов между собой в результате найденной пропорциональности площадей цветовых пятен, их равновесия и созвучия, основанного на нахождении неповторимого оттенка каждого цвета. Гармония должна вызывать у человека определенные положительные эмоции. Суть гармонии в том, что цветосочетания создают комфортные условия для восприятия. А такие условия создает цветовой баланс.

Типы гармоничных цветосочетаний

Различают гармонии построенные на нюансных цветосочетаниях — нюансные гармонии, и гармонии, построенные на контрастных цветосочетаниях — контрастные гармонии.

Нюансные гармонии подразделяются на:

- *монохромные* — построенные на сочетании цветов одного цветового тона, при этом могут использоваться ряды: световой, теневой, равной насыщенности и др. В результате можно добиться, с одной стороны - сильного тонального контраста, а с другой — тонких цветовых отношений;

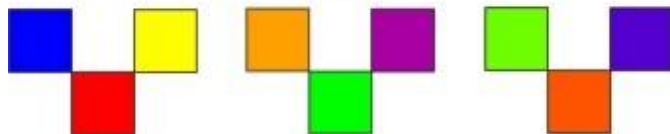
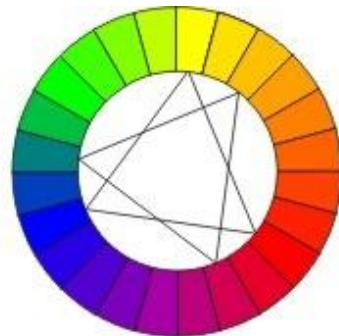
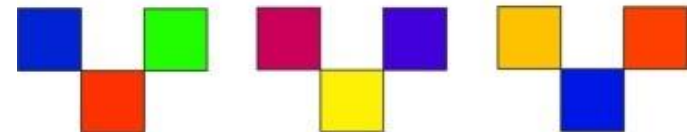
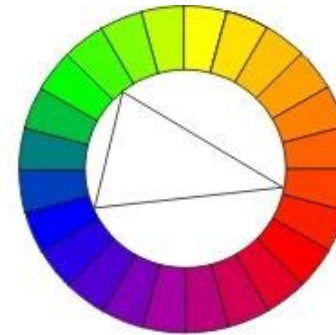
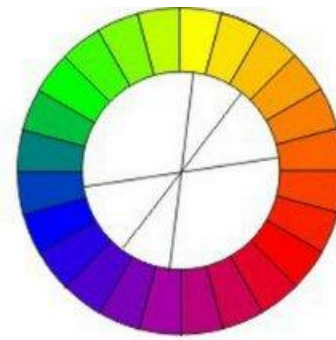

- *полихромные* — построенные на сочетании цветов, расположенных в цветовом круге в рядом с друг другом. Такие цветосочетания называют *аналогичными*. Благодаря близости расположения такие цвета легко сочетаются. У этой гармонии может быть много глубины, ей присуще богатое разнообразие и элегантный вид.

Контрастные гармонии строятся на:

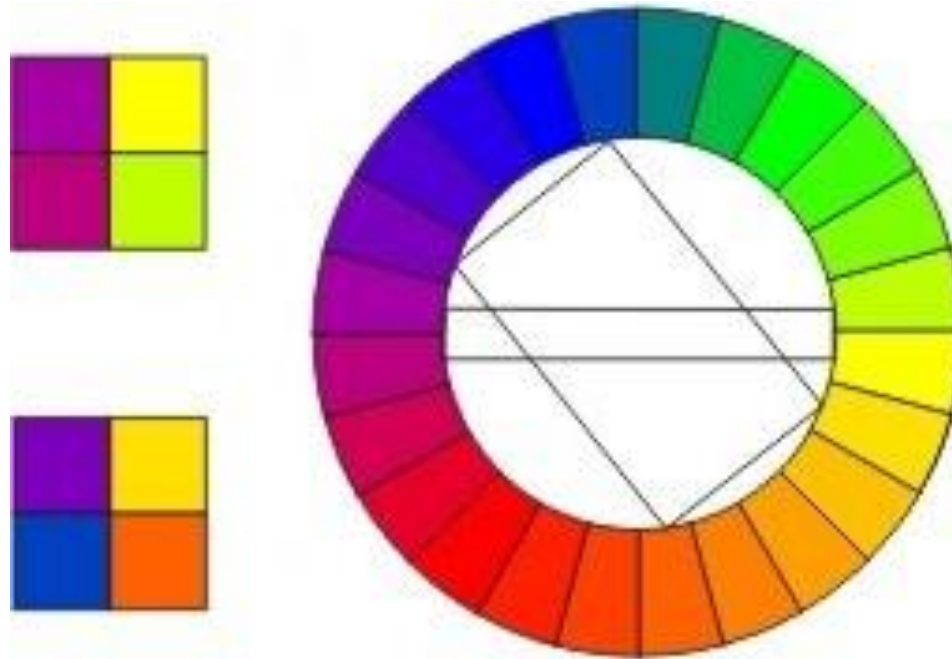
- *цветовых парах — диадах* — два аддитивно дополнительных цвета, расположенные на диаметре 24-х цветного, равноступенного, аддитивного цветового круга; Сюда относится и «гармония равнобедренного треугольника». Такие цвета более мягкие, нежели сочетания просто двух дополнительных цветов;

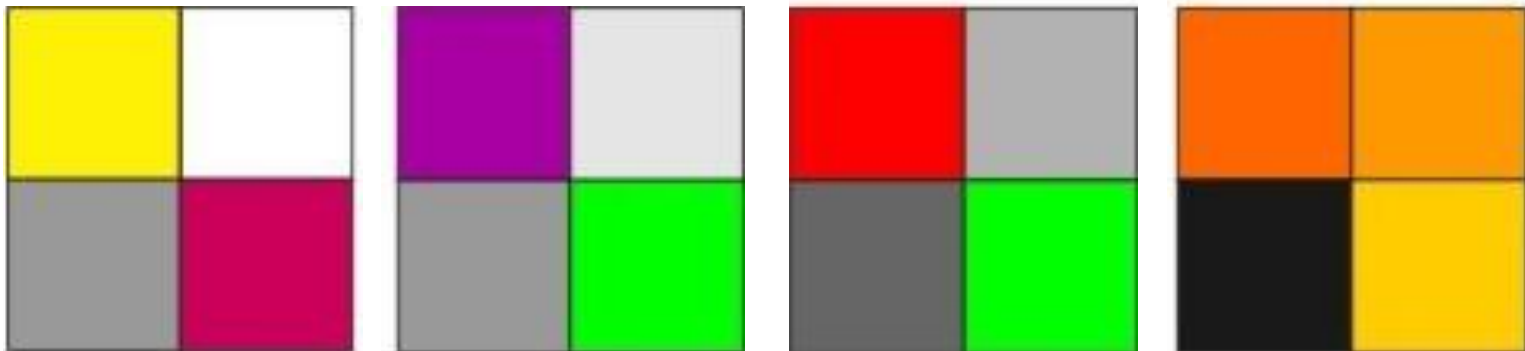
- *цветовых триадах* — три цвета, расположенные на равных интервалах в 24-х цветном, равноступенном, аддитивном цветовом круге /цветовой треугольник/;

- *цветовых квартетах* — четыре цвета, расположенные на равных интервалах в 24-х цветном, равноступенном, аддитивном цветовом круге /цветовой квадрат/;

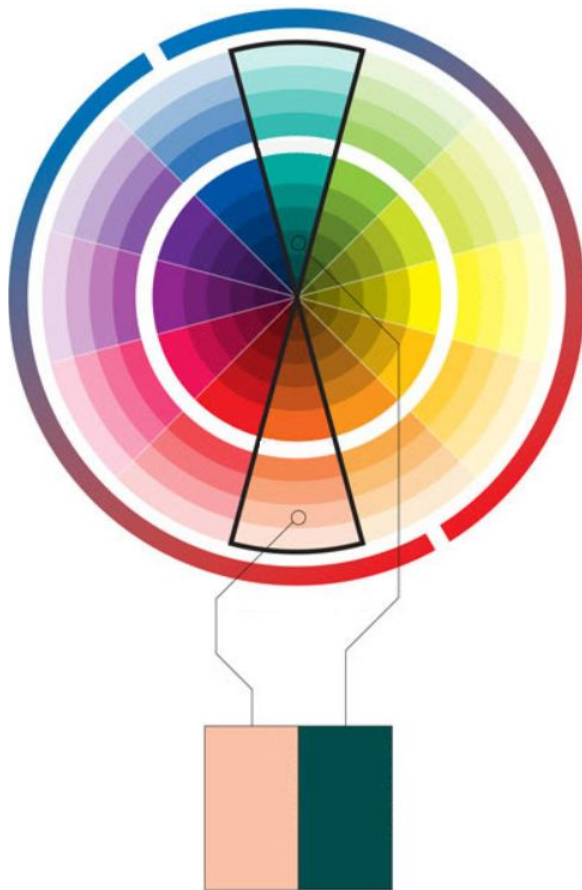
- *сочетании хроматических и ахроматических цветов.*

Принципы цветовой гармонии

1. **Связь** — (слаженность, прилаженность цветовых элементов друг к другу). Осуществляется:

а) в нюансных цветовых гармониях — за счет близости цветовых элементов по цветовому тону (в пределах 45 градусов в 24-цветном цветовом круге);

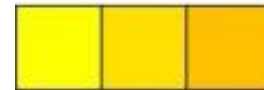
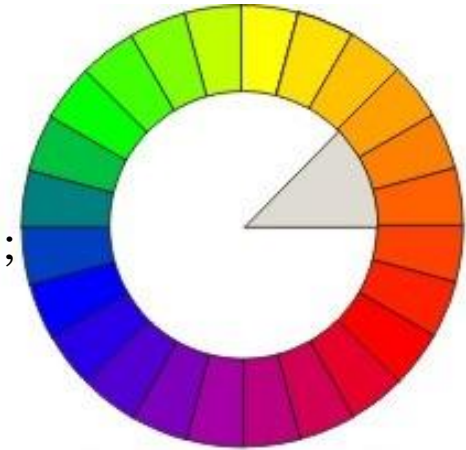
б) в контрастных цветовых гармониях, построенных на цветовых парах,

триадах, квартетах:

за счет сближения цветовых элементов по светлоте — общий разбел или общее зачернение всех цветовых элементов композиции;

за счет снижения насыщенности всех цветовых элементов композиции (добавление во все цветовые элементы серого цвета равного им по светлоте);

за счет колорита — добавление дозы доминирующего цвета в аккомпанирующие цвета.

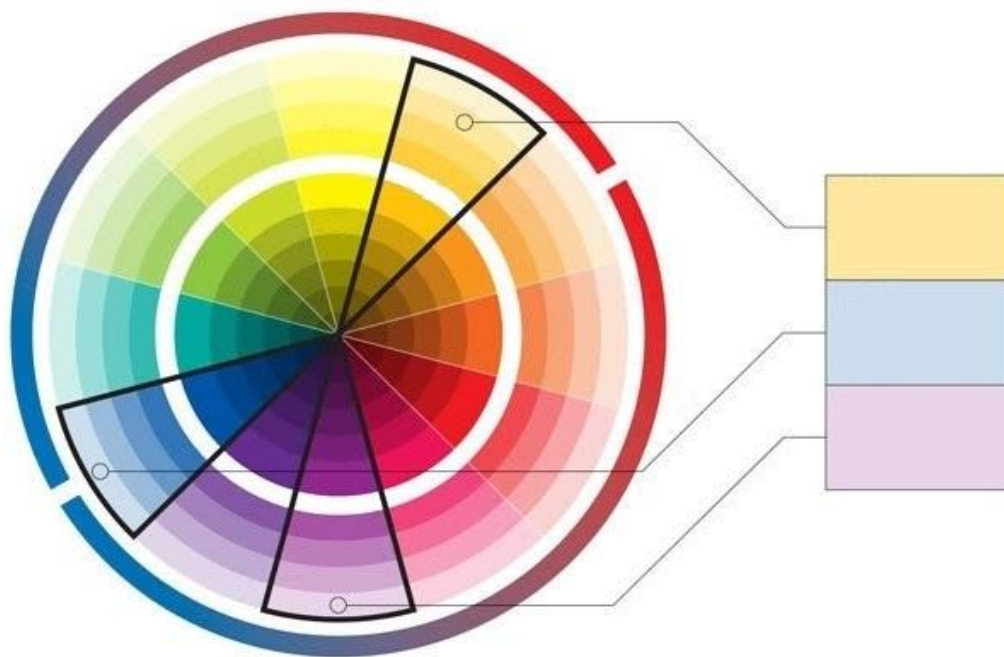

2. *Единство противоположностей* – В цветовых композициях обязательно наличие контрастов:

- в нюансных гармониях – контрасты по светлоте и насыщенности;

- в контрастных гармониях – по цветовому тону и светлоте (либо насыщенности).

Единство обеспечивается первым принципом (СВЯЗЬ).

3. **Мера** – Критерием меры является идея произведения. Выразителями меры являются цветовые отношения и пропорции.

цветовых элементов, т.е. определение главного, доминирующего цвета, который может преобладать количественно (по площади) и качественно (по насыщенности) и подчинение ему аккомпанирующих цветов количественно либо качественно.

4. **Порядок и организованность** – Порядок и организованность определяются идеей произведения. Упорядочение цветовых элементов осуществляется с помощью таких закономерностей композиции как метр, ритм, симметрия и т.д. Организованность – путем соподчинения

5. **Устойчивость системы** — Цветовая композиция должна быть уравновешенной.

6. **Ясное строение системы, простота и логичность, как в целом, так и в частях.** (Гениальное — всегда просто).

7. **Соответствие** — Этот принцип предполагает соответствие выбранных цветовых средств идеи произведения.

8. **Целесообразность** — Этот принцип предполагает оптимальный выбор цветовых средств, достаточных для выразительного выявления идеи произведения. **МИНИМУМ СРЕДСТВ — МАКСИМУМ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ!**

ЦВЕТОВЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ

«На вкус и цвет товарищей нет» - гласит народная пословица. Одному более красивым кажется голубой цвет, другому - зеленый.

Действительно, отношение к цвету отдельного индивидуума субъективно, но в основе своей оно покоится на объективных закономерностях.

Цветовые предпочтения в определенной степени зависят от физиологических свойств организма.

Люди со здоровой, неутомленной нервной системой: дети, молодежь, подростки, крестьяне, люди физического труда, обладающие кипучим темпераментом и открытой прямой натурой предпочитают простые, чистые, яркие цвета; контрастные цветосочетания, которые действуют как сильные раздражители.

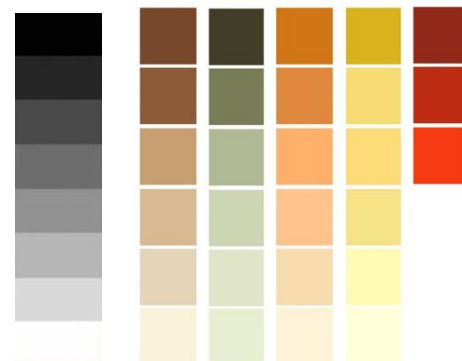

Действительно, такие цвета и цветосочетания встречаются в детском художественном творчестве, в молодежной моде на одежду; в декоративно-прикладном искусстве всего земного шара, в самодельном фольклоре, творцы которого - люди неинтеллигентного труда, в искусстве художников-революционеров XX века.

Люди с утомленной и тонко организованной нервной системой - люди среднего и пожилого возраста, интеллигентного труда предпочитают: сложные, малонасыщенные (разбеленные, ломанные, зачерненные), ахроматические цвета, нюансные цветосочетания, которые скорее успокаивают, чем возбуждают, вызывают сложные неоднозначные эмоции, нуждаются в более длительном созерцании для восприятия, удовлетворяют потребность в тонких и изысканных ощущениях, а такая потребность возникает у субъектов достаточно высокого культурного уровня.

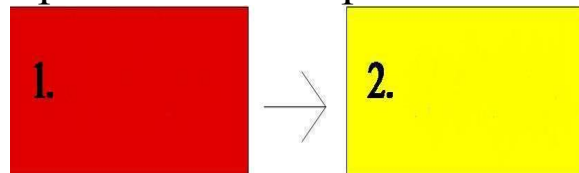
Такие цвета и сочетания встречаются в европейском костюме для среднего и пожилого возраста, в живописи и прикладном искусстве классов, уходящих с исторической арены (XVII в. - рококо, XIX и XX вв. - модерн); в современной проектной графике и окраске большинства архитектурных объектов.

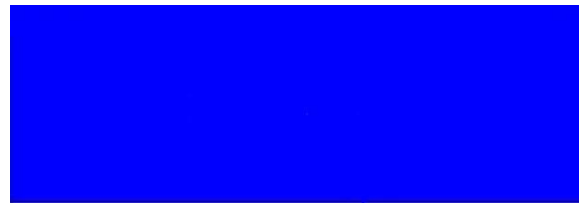
Эти обобщающие психофизиологические данные и многочисленные исследования ученых позволяют определить дальнейшее дифференцирование цветопредпочтений по различным социальным группам:

а) в зависимости от возраста:

шкала любимых цветов человека изменяется в течение всей его жизни: дети дошкольного возраста предпочитают красный цвет всем другим.

Среди детей младшего и среднего школьного возраста предпочтения разделяются следующим образом: у мальчиков (7-8 лет) самым любимым цветом является красный, а на втором и третьем месте - желтый. У девочек этого же возраста на первом месте - синий.

Среди подростков и взрослых цвета по своей популярности распределяются следующим образом: голубой, зеленый, красный, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый.

Дети, подростки, молодежь предпочитают в целом простые, чистые, яркие цвета, контрастные цветовые сочетания; люди среднего и пожилого возраста предпочитают сложные, малонасыщенные, ахроматические цвета, нюансные цветосочетания.

б) в зависимости от пола:

Английский ученый У. Уинч в результате опроса двух групп, состоящих из мужчин и женщин, получил перекрестно чередующуюся схему предпочтения цветов у мужчин и женщин:

Но внутри всякой группы испытуемых имеются свои отклонения, зависящие от характера восприятия и других индивидуальных особенностей человека.

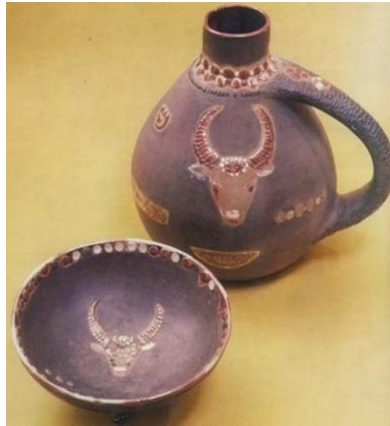
в) в зависимости от характера труда:

Люди физического труда предпочитают простые чистые и яркие цвета, контрастные цветосочетания.

Люди интеллектуального труда предпочитают сложные, мало насыщенные, ахроматические цвета, нюансные цветосочетания, вызывающие сложные неоднозначные эмоции, нуждающиеся в более длительном созерцании.

Цветовые симпатии различных социальных групп как малых так и больших, наиболее непосредственно проявляются в декоративно—прикладном искусстве, самодеятельной живописи и графике. На этих объектах можно изучать живой цвет в процессе его собственной жизни и взаимодействия с человеком.

Полную картину цветовых предпочтений наряду со знанием психофизиологических особенностей отдельных социальных групп можно получить на основании изучения истории искусства данной социальной группы, народности, национальности.

Умелое использование цветовых предпочтений является мощным оружием в руках художника. Это один из факторов повышения эффективности визуальной информации. Ведь от того нравится или не нравится цвет или цветосочетание, может зависеть будет ли информация воспринята. Разрабатывая цветовую композицию объекта необходимо четко себе представлять, кто будет её воспринимать: люди физического или умственного труда, молодые или пожилые и т.д. Безусловно, вкусы каждого не учесть, надо ориентироваться, если это возможно, на преобладающее большинство. Необходимо строго дифференцированный подход к определению цветового решения объекта в зависимости от функционального назначения, места его размещения и соответственно, аудитории, для которой он предназначен.

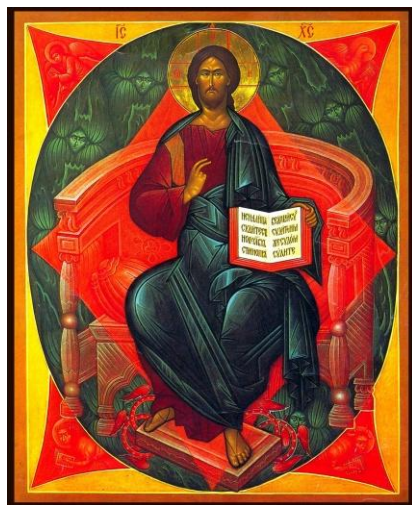
Цветовые предпочтения, так же как и ассоциации, обусловлены множеством факторов. Обычно следует учитывать предпочтения не только отдельных цветов, но и сочетаний. При этом не последнюю роль играет предмет — носитель цвета. Оценка цвета самого по себе может как угодно отличаться от оценки его в конкретной ситуации. Поэтому данные лабораторных исследований цветовых предпочтений не могут служить *единственным* основанием для разработки цветовой композиции объекта, даже если говорить о ее элементарных эстетических качествах.

ЦВЕТОВАЯ СИМВОЛИКА

Проблема цветовой символики тесно связана с проблемой психологического воздействия цвета и с его систематикой. У истоков культуры цвет был равноценен слову, служил символом различных вещей и понятий.

В отдельные периоды истории мирового изобразительного искусства символика играла особо важную роль в идейно образном содержании художественного произведения. Особенно заметная роль принадлежит символике цвета в искусстве средневековья, в условиях господства религиозных идеологий, когда интерес к тому или иному цвету поддерживался, в частности и верой в якобы магическую силу цвета.

Это влияло на цветопонимание у художников той эпохи, находившее свое выражение в соответствующих принципах гармонизации.

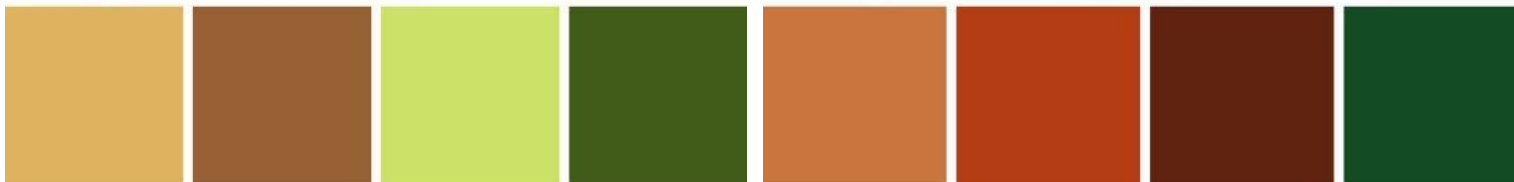
В каждой стране складывалась своя символика, однако она имела и отклонения. Например, в средние века красный цвет одновременно считался цветом красоты и радости, и цветом злости и стыда.

Разногласия в символическом содержании цветов в одну и ту же эпоху и в одной и той же стране можно объяснить пересечением религиозной символики с народной. Если первая из них имела своим истоком религиозные учения, легенды и сказания, то народная символика была итогом отражения в сознании народа преимущественно красок окружающей природы и основана на цветовых ассоциациях.

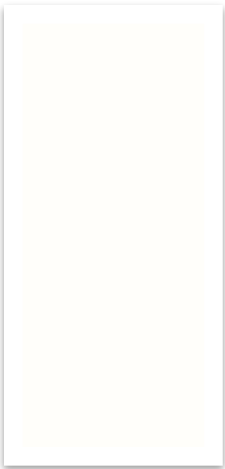
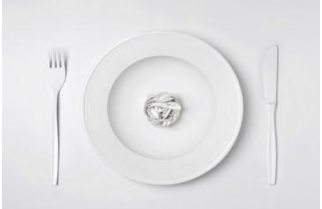

Традиционное, символическое значение цвета, возникшее в глубокой древности на основе ассоциаций, под влиянием производственных и бытовых обрядов, мифологических и религиозных взглядов существует в народе и поныне. И сейчас дизайнер, желает он этого или нет, вынужден считаться с этими традиционными взглядами людей на цветовую символику. Цветовые символы помогают восприятию произведения, выступают в качестве дополнительного содержания. Мастерство дизайнера заключается в том, как, в какой форме он подал эти символы.

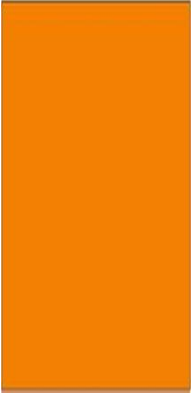
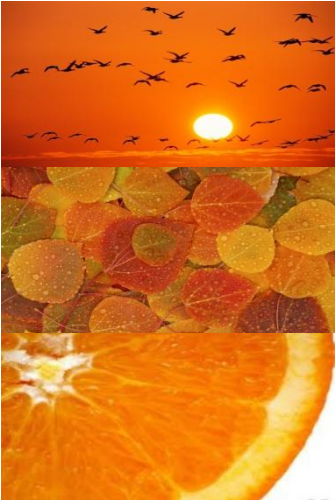
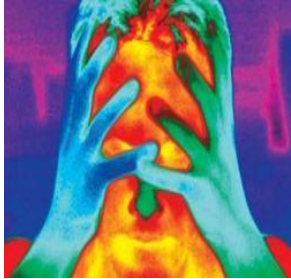
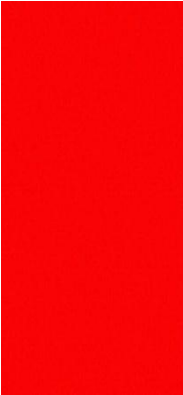

Цветовые символы так же многообразны, как и жизнь человека, они отражают негативные и позитивные черты его характера, явлений действительности. В связи с этим, целесообразно их подразделить на ассоциативные, позитивные и негативные (табл.1)

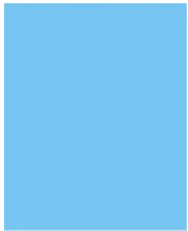
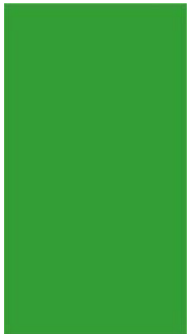
Таблица 1. Цветовая символика

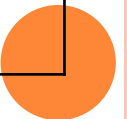
цвет	ассоциации	символы		
		ассоциативные	позитивные	негативные
белый	свет, серебро	Свет, Серебро	Духовность, Чистота, Ясность, Невинность, Правдивость	Смерть, Траур, Реакция
	 	 	 	

цвет	ассоциации	символы		
		ассоциативные	позитивные	негативные
черный 	тьма 	Мрак 	Земля 	Смерть, Траур, Реакция, Отсталость, Преступность
желтый 	Солнце, золото 	Солнце, Свет, Золото, Богатство 	Богатство, Радость 	Разлука, Подлость, Коварство, Зависть, Ревность, Предательство, Безумие, Измена

цвет	ассоциации	символы		
		ассоциативные	позитивные	негативные
оранжевый 	Закат, Осень, Апельсин 	Теплота, Спелость 	Энергия, Труд, Радость 	Предательство, Измена
красный 	Огонь 	Жизнь, Сила, Страсть 	Любовь, Победа, Торжество, Праздник, Веселье, Демократия, Революция, Борьба за свободу 	Война, Страдание, Смерть, Насилие, Тревога, Гнев

цвет	ассоциации	символы		
		ассоциативные	позитивные	негативные
пурпурный 		Богатство, Власть, Держава 	Достоинство, Зрелость, Великолепие 	Жестокость
фиолетовый 	Фиалка 		Вера, Совесть, Художественная одаренность 	Смирение, Старость, Печаль, Бедствие, Траур
синий 	Море, Космос 	Владение морем, Бесконечность, Космос 	Мудрость, Верность 	Тоска, Холодность

цвет	ассоциации	СИМВОЛЫ		
		ассоциативные	позитивные	негативные
голубой 	Небо, Воздух 	Мир, Миролюбие 	Невинность 	
зеленый 	Природа, Растительность 	Природа, Плодородие, Молодость, Покой 	Надежда, Расцвет, Безопасность 	Тоска

Определенный интерес представляет также классификация цветовых символов по сходству с характерными особенностями обозначенного объекта понятия, предлагаемая Ф.Юрьевым. Все символы подразделяются на три группы: ассоциативную, ассоциативно-кодovou, кодovou.

Ассоциативная группа включает наиболее распространенные обозначения, которые имеют прямое сходство с характерными особенностями объекта-понятия: белый - Свет, Серебро; черный - Мрак, Земля; желтый - Солнце, Золото; синий - Небо, Воздух; красный - Огонь, Кровь; зеленый - Природа, Растительность. *Ассоциативно-кодовой* группе включаются символические обозначения, имеющие отдаленное сходство с характерными особенностями объекта-понятия: белый - Светоносность, Чистота, Невинность, Ясность; черный - Поглощение, Материальность, Тяжесть; желтый - Сияние, Легкость, Динамизм, Радость; синий - Небесность, Бесконечность, Холод, Бесстрастность; красный - Активность, Насильственность, Возбужденность, Страстность; зеленый - Спокойствие, Безопасность, Статичность;

Кодовая группа символов - самая условная. Здесь цвет не имеет сходства с обозначенным объектом - понятием и могут использоваться практически любые обозначения, например:

Желтый - Богатство, Зависть, Ревность, Измена, Разлука, Душевная неуравновешенность; синий - Религиозность, Мудрость; Красный - Демократия, Зло; Зеленый - Непосредственность, Тоска.

Существует и международная цветовая геральдическая символика, как знаковая система, которая строго соблюдается в гербах и флагах государств. В современном международном геральдическом языке она имеет следующую интерпретацию:

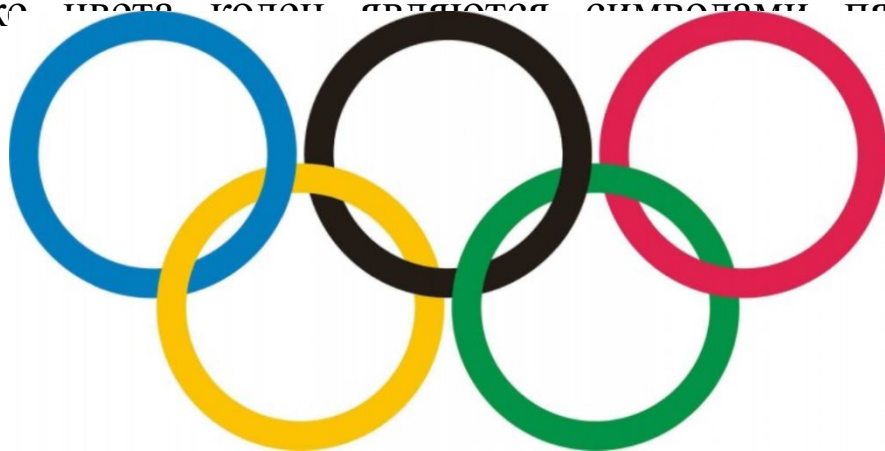
Белый - Серебро,
Чистота, Правдивость,
Европа, Христианство;
Желтый - Золото,
Богатство, Смелость,
Азия, Буддизм;
Красный - Сила,
Демократия,
Революционность,
Америка;
Зеленый —
Плодородие, Расцвет,
Юность, Австралия,
Ислам;

Голубой - Невинность, Миролюбие;
Синий - Мудрость, Владение морем;
Фиолетовый - Печаль, Бедствие;
Черный - Траур, Смерть, Африка.

В олимпийской символике цвет играет важную роль. Цвет является символом пяти континентов:

Голубой - Европа;
Черный - Африка;
Красный - Америка;
Желтый - Азия;
Зеленый - Австралия.

Цвет сам по себе не может быть символом. В произведении он обязательно принадлежит то ли изобразительной, то ли объемной, то ли пространственной структуре, где занимает определенное место, обусловленное композицией и идейным замыслом, которые в свою очередь, способствуют выявлению его символического содержания.

Таким образом, восприятие символического значения цвета зависит:

- от общего идейного замысла произведения; от общего цветового композиционного построения; от окружающих его цветов;
- от конкретной изобразительной структуры, формы, которой он принадлежит.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

