

Содержание

<i>Выражение признательности.</i>	9
<i>Введение. Роль цвета.</i>	11

Часть I

Глава 1. РИСУНОК, ЦВЕТ, ЖИВОПИСЬ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ПСИХИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ	18
Восприятие цвета сквозь призму светлоты.	19
Почему важна светлота.	20
Роль языка в цвете и живописи	22
Константность восприятия: видеть и верить.	24
Изменение цвета под влиянием освещенности	27
Влияние цветов друг на друга	28

Глава 2. ТЕОРИЯ ЦВЕТА И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ	31
Теоретические представления о цвете	31
Применение теории цвета в искусстве	34

Глава 3. ТЕРМИНОЛОГИЯ ЦВЕТА	37
Три первичных цвета.	38
Три вторичных цвета	39
Шесть третичных цветов	40
Родственные цвета	40
Дополнительные цвета	42
Как называть цвета: роль Л-режима в смешивании красок.	44
Три атрибута цвета: тон, светлота и насыщенность	45
От названия — к смешиванию.	48
От теории — к практике	50

Часть II

Глава 4. КИСТИ И КРАСКИ	54
Принадлежности для живописи	54
С чего начать	58
Как смешивать пигменты и получать необходимый цвет	61
Упражнение 1. Субъективность цвета	62
Уход за принадлежностями для живописи	64

Глава 5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОНА С ПОМОЩЬЮ ЦВЕТОВОГО КРУГА	66
Упражнение 2. Изготовление шаблона цветового круга.	67
Упражнение 3. Закрашивание цветового круга	69
Упражнение 4. Определение тонов	74
Смешивание пигментов для получения необходимого цвета	75
Создание цветов. Каким образом четыре пигмента превращаются в сотни разных цветов?	76
Глава 6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕЛОТЫ С ПОМОЩЬЮ ЦВЕТОВОГО КРУГА	78
Светлота	79
Упражнение 5. Оттенки серого: построение светлотного круга-цветоделителя.	79
Как пользоваться светлотным кругом- цветоделителем	81
Осветление и затемнение цвета	82
Упражнение 6. Два цветных светлотных круга: один в диапазоне от белизны до чистого тона, другой в диапазоне от чистого тона до черноты.	83
Другие способы осветления и затемнения цвета	86
Еще один способ затемнения цвета	88
Подведение итогов	89
Глава 7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ НАСЫЩЕННОСТИ С ПОМОЩЬЮ ЦВЕТОВОГО КРУГА	90
Упражнение 7. Каким образом первичные цвета могут нейтрализовать друг друга	91
Упражнение 8. Построение круга насыщенности: от чистого тона до «никакого» цвета и обратно	95
Упражнение 9. Определение тона, уровней светлоты и насыщенности	97
Еще несколько способов приглушения цвета	98
Глава 8. ГАРМОНИЯ В ЦВЕТЕ	102
Эстетическое наслаждение, вызываемое гармоничным сочетанием цветов	103
Феномен послеобраза.	104
Послеобраз и атрибуты цвета	108
Теория цветовой гармонии Альберта Манселла и принцип сбалансированности цвета	110
Что такое сбалансированные цвета.	111

Глава 9. ГАРМОНИЧНЫЙ КОЛОРИТ	114
Упражнение 10. Преобразование цветов путем превращения их в дополнительные и варьирования по трем атрибутам: тону, светлоте и насыщенности	114
<hr/>	
Глава 10. ИГРА СВЕТА, ЦВЕТОВАЯ КОНСТАНТ- НОСТЬ И ОДНОВРЕМЕННЫЙ КОНТРАСТ	130
Следующий этап: влияние света на цвет трехмерных объектов	131
Почему так трудно распознать игру света	132
Как научиться замечать изменения цвета под влиянием освещения	134
Три метода цветоделения	134
Следующий этап: определение уровня насыщенности	137
Три этапа написания картины	138
Упражнение 11. Написание натюрморта	140
<hr/>	
Глава 11. КРАСОТА ЦВЕТА В ПРИРОДЕ	152
Цветовая гармония растений	152
Цветочные натюрморты в искусстве	154
Отличие природных цветов от созданных человеком	156
Упражнение 12. Написание цветочного натюрморта	158
Природные цвета	172
<hr/>	
Глава 12. ЦВЕТОВАЯ СИМВОЛИКА	175
Подбираем названия для цветов	175
Как с помощью цвета выразить смысл	177
Упражнение 13. Цвет человеческих эмоций	180
Ваши любимые цвета и их значение	186
Выясняем, каковы ваши любимые цвета и как вы выражаете себя через цвет	189
Цветовая символика	190
Как научиться интерпретировать символику цвета	213
Как применять свои знания о цвете	214
 <i>Глоссарий</i>	 217

Введение

Роль цвета

А поколения бредут, бредут, бредут
И мир грязнят торговлей и трудами.
Нага земля, но землю под ногами
Не чует тот, кто в сапоги обут.
И все ж природа не прейдет вовек,
И драгоценна свежесть струй сокрытых.
Угаснет луч, но вслед за тьмой избытой
В золотое утро вступит человек.

Джерард Мэнли Хопкинс.

Отрывок из стихотворения «Величие Бога»

Цвет на планете Земля

Цвет означает жизнь. Исследуя планеты Солнечной системы и их многочисленные спутники, мы видим, насколько уникально богатство красок нашей планеты. Джунгли и океаны, леса и луга радуют глаз и улаживают душу богатством природных красок. Даже в тех районах, которые стали безжизненными, а значит, и бесцветными в результате стихийных бедствий или варварской эксплуатации, природа, как пишет английский поэт Джерард Мэнли Хопкинс, непреходяща, а вместе с новой жизнью возвращается и цвет.

Трудно представить себе мир без цвета. Тем не менее большую часть времени мы воспринимаем существование цвета как должное. Мы почти не обращаем внимания на фантастическое изобилие и насыщенность красок, созданных человеком, возможно, потому, что, купаясь в такой изобилии цвета, привыкли к нему. Это море цвета не выполняет никакой практической функции, кроме как привлечь к себе внимание. В отличие от природы, где все цвета возникают постепенно в процессе эволюции и имеют строго утилитарное назначение, а также в отличие

Чтобы государство оперативнее реагировало на террористические угрозы, в 2002 году для предупреждения о террористической угрозе американское правительство ввело цветовой код. Зеленый цвет обозначает минимальную угрозу, затем идет голубой, желтый, оранжевый и красный, который означает максимальный риск.

Как и следовало ожидать, журналисты, юмористы с ночных телеканалов и карикатуристы порезвились на славу, изощряясь в висельном юморе. Кто-то даже назвал это «цветовым кругом террора».

Журналист из «New York Times» Дэвид Мартин предложил расширить количество цветов, чтобы определять угрозу более точно.

Он хотел бы добавить бирюзовый, сине-зеленый, серый, жженую сиену, мадженту, розовый и, наконец, черный, который означал бы: «Паниковать уже слишком поздно. Смириться с неизбежным».

от древности, когда дорогостоящие красители вроде пурпура являлись исключительно прерогативой богатей с их роскошью и были столь же драгоценны и исполнены символического смысла, как алмазы и изумруды, мы наносим краски так, как нам заблагорассудится, потому что нам так нравится, у нас они есть и мы это *можем*. У нас, современных людей, под рукой миллионы дешевых красок. И решение, во что покрасить стену, вывеску или фасад магазина, обычно принимается наобум: «Давайте покрасим это в желтый (или сиреневый, или бирюзовый, или шар-трез)». Покупая одежду, по крайней мере в большинстве современных обществ, мы вправе выбирать яркие цвета, которые прежде были недоступны и, что еще важнее, *запретны* для всех, кроме могущественных правителей. Неудивительно, что подобное изобилие красок, не несущих никакой смысловой нагрузки, притупило нашу первобытную реакцию на цвета.

И все же цвет каким-то таинственным образом по-прежнему играет в нашей жизни важную роль. В силу неких унаследованных нами (возможно, на подсознательном уровне) биологических механизмов и сейчас какие-то цвета привлекают нас, а какие-то отталкивают, какие-то несут полезную информацию, какие-то предупреждают об опасности, а какие-то устанавливают определенные границы. Во многих странах разные праздники часто отмечены в календаре соответствующим цветом: красно-розово-белым, красно-бело-синим, оранжево-черным, красно-зеленым. Даже сегодня девочек чаще одевают в розовое, а мальчиков — в голубое. Красный, желтый и зеленый сигналы светофора без всяких подсказок со стороны человека регулируют уличное движение. Кроме того, порой мы выбираем цвет подсознательно. Есть ли какая-нибудь разумная причина, по которой сегодня я предпочитаю надеть этот синий свитер? Почему я купила желтый чайник, а не белый? Возьмем такой пример: по статистике, темно-красные автомобили чаще других попадают в аварии со смертельным исходом. А какого цвета машины попадают в такие аварии реже всего? Светло-голубые.

Поскольку цвет всегда интересовал ученых, литературы на эту тему вполне достаточно. Величайшие умы в истории человечества были одержимы страстным желанием понять, что же такое цвет. Среди них — греческий ученый и философ Аристотель, английский ученый Исаак Ньютон, а также немецкий писатель и ученый Иоганн Вольфганг Гёте. Своим важнейшим достижением Гёте считал изданный в 1810 году труд «Учение о цвете» («Farbenlehre»), который он ценил выше, чем свой шедевр — поэму «Фауст». Ученые и философы исписали горы бумаги, размышляя над вопросом «что такое цвет?». Но на этот, казалось бы, простой вопрос однозначного ответа нет.

От словарных дефиниций тоже мало толку. В словаре «Encarta World English Dictionary» в качестве первого значения слова «colour/color» («цвет») указано следующее: «Свойство, вызывающее зрительное ощущение. Свойство объектов, зависящее от света, который они отражают, и воспринимающееся как красный, синий, зеленый или другие тона». Но что это за «свойство»? Как на самом деле выглядят объекты? Дальше в словаре приводится еще восемнадцать значений этого слова, которые в действительности не объясняют, что такое свет, а лишь являют собой любопытную параллель к английскому слову «draw» («рисовать»). Оба слова имеют несколько значений, что свидетельствует о широкой востребованности данных понятий. Оба они могут использоваться в качестве существительных, как, например, в предложениях «The contest was a draw» («Конкурс закончился вничью») или «The color was bright» («Цвет был ярким»). И то и другое может использоваться и в качестве глагола, например: «to draw on previous experience» («исходить из предшествующего опыта») или «to color one's opinions» («быть тенденциозным в своих мнениях»). Оба слова могут использоваться и в качестве прилагательных, например: «She had a drawn expression» («Ее лицо было искажено гримасой») или «He uses colorful language» («Он ругается как извозчик»). Можно привести множество примеров использования этих слов в самом

Роковой статистике ДТП со смертельным исходом может быть несколько объяснений:

- **Ночью темно-красный цвет разглядеть труднее, чем светло-голубой.**
- **Темно-красный цвет популярнее среди молодежи, в то время как светло-голубой привлекательнее для водителей постарше, которые зачастую ездят осторожнее.**
- **Красного цвета бывают преимущественно мощные спортивные автомобили, в то время как светло-голубой характерен, как правило, для степенных седанов.**
- **Красный цвет традиционно ассоциируется с опасностью и возбуждением, поэтому, возможно, особенно привлекателен для горячих голов.**

Цвет загадочен и не поддается определению; это субъективное восприятие, ощущение в мозге, опирающееся на три взаимосвязанных и необходимых фактора: свет, объект и наблюдатель.

**Энид ВЕРИТИ.
Наблюдения
над цветом
(Color Observed)**

Мы никогда не воспринимаем объекты внешнего мира непосредственным образом. Мы воспринимаем лишь их воздействие на свой собственный нервный аппарат, и так было всегда, с первой минуты нашей жизни.

**ГЕРМАН ГЕЛЬМГОЛЬЦ.
Человеческое зрение
(Human Vision)**

широком контексте: «to draw conclusions» («сделать выводы»), «to draw a line in the sand» («завязать с какой-нибудь вредной привычкой»), «to show one's true colors» («показать свое истинное лицо») или «to pass a test with flying colors» («с блеском сдать экзамен»).

Что же касается первого определения («свойство, вызывающее зрительное ощущение»), неужели правда, что цвет не является вещью в себе, а представляет собой всего лишь психическое ощущение от попадания света на поверхность сетчатки? Лимон действительно желтый или это всего лишь ощущение желтизны у меня в голове? Как утверждают ученые, какого бы цвета ни был лимон (а он может быть даже бесцветным!), его поверхность обладает свойством поглощать всю световую часть спектра, за исключением определенной части. Эта часть спектра, отразившись от поверхности, попадает в систему «глаз — мозг — разум». Под воздействием светового луча этой конкретной части спектра моя зрительная система испытывает психическое ощущение цвета, в данном случае желтого. Однако восприятие тона во многом зависит от того, кто на него смотрит. Действительно ли воспринимаемый мною желтый цвет — это тот же желтый цвет, который видите вы? А что видит дальтоник? Подобные вопросы будоражили человеческие умы на протяжении многих столетий, но разрешить их не под силу ни простым людям, ни ученым, потому что мы не в состоянии выйти из системы «глаз — мозг — разум» и выяснить, что же на самом деле там, снаружи. Нам просто придется смириться с тем, что цвет — это нечто таинственное, и с уникальностью нашего индивидуального (психического и эмоционального) восприятия данного феномена.

Если же оставить эти тонкие материи философам и ученым, то можно отметить, что цвет нам нравится, каким бы он ни был, и порой нам хотелось бы лучше разобраться в том, как правильно его воспринимать, как сочетать различные цвета и как пользоваться всеми преимуществами цвета. Определенные сочетания цветов доставляют нам неизъяснимое

наслаждение, и мы задаемся вопросом, почему так происходит, какие знания нужны для получения красивых цветосочетаний — будь то на листе бумаги, в одежде или интерьере.

В то же время мы, возможно, опасаемся, что если будем знать о цвете слишком много, то лишимся его и сияние радуги померкнет, она станет серой, как предупреждает Китс в своей поэме. И тем не менее я считаю, что знание не лишит нас радости. Каждому из нас в повседневной жизни так или иначе приходится выбирать какие-то цвета. Разумеется, нам в этом помогает интуиция, но когда она сочетается со знанием, то, как правило, работает гораздо эффективнее.

В этой книге я собираюсь приподнять завесу тайны и четко разъяснить, что же такое цвет, как его воспринимать и как им пользоваться. Если вы серьезно работаете с цветом, я объясню, как смешивать и сочетать цвета, чтобы обрести желанную гармонию. Если же для вас это всего лишь развлечение, то с помощью элементарных упражнений вы гораздо лучше сможете понять, что такое цвет, и будете получать от работы с ним больше удовольствия.

В первую часть книги я попыталась вместить огромный объем существующих знаний о цвете, кратко, но вместе с тем исчерпывающе изложив основы его символики, цветоведческих теорий и терминологии.

Во второй части излагается практическая информация о различных принадлежностях для живописи и их особенностях, а также предлагаются практические упражнения, способные помочь уяснить теорию и терминологию цвета.

Наконец, в третьей части вам будут предложены объяснение того, что такое гармоничное сочетание цветов, рассуждения о символике цвета, а также о том, как благодаря этим знаниям наполнить радостью цвета свою повседневную жизнь.

**От прикосновенья
Холодной философии — виденья
Волшебные не распалутся ль в прах?
Дивились радуге на небесах
Когда-то все, а ныне — что нам в ней,
Разложенной на тысячу частей?
Подрезал разум ангела крыла,
Над тайнами линейка верх взяла,
Не стало гномов в копи заповедной...
Джон Китс. *Ламия***

Если ты, будучи невеждой, способен создавать шедевры в цвете, тебе надлежит оставаться невеждой. Но если в своем невежестве ты не способен создавать шедевры, тебе придется заняться своим образованием.

**ЙОХАННЕС ИТТЕН.
*Искусство цвета***

Рисунок, цвет, живопись и сопутствующие психические процессы

Изучение цвета не входит в программу общеобразовательной школы. Детей учат разбираться в нем только в специальных художественных школах на уроках живописи. Однако изучать данные дисциплины лучше в определенной последовательности: сначала рисунок, затем цвет и лишь потом живопись.

Несмотря на то что благодаря единству процессов в мозге все три дисциплины тесно связаны между собой, они в то же время совершенно разные. Самая очевидная разница между рисунком и живописью заключается в том, что цвет, как правило, ассоциируется с живописью. Менее очевидная разница состоит в том, что живопись без рисунка немыслима и органически включает его в себя (за исключением, может быть, некоторых абстрактных стилей живописи), а рисунок не требует живописной проработки. Поэтому в идеале студенты, прежде чем заняться живописью, должны научиться рисовать. Третья основополагающая дисциплина, цвет, требует специальной подготовки (изучения теории цвета), и проходить ее нужно между рисунком и живописью. Все три дисциплины схожи в том, что студенты учатся применять всевозможные художественные средства, изо-