

РОЛЬ ЦВЕТА И ЦВЕТОВОЙ ГАРМОНИИ В КОСТЮМЕ

А.А. Аширова

Обосновывается большое значение колористики в профессиональной деятельности дизайнера-стилиста.

Ключевые слова: цветовой тон; светлота; насыщенность; теплые и холодные цвета; цветовые контрасты; эмоциональная выразительность.

Будущие дизайнеры по костюму в своей творческой деятельности должны уметь видеть цвет, различать его оттенки и нюансы, согласовывать цвета, соединяя их в цветовые гаммы для образования новых цветовых сочетаний в одежде. Вопрос цвета и цветовой гармонии является определяющим в профессиональной деятельности дизайнера-стилиста.

Цвет – один из важных выразительных средств гармонизации костюма и его информационных качеств. По цвету одежды можно определить ее назначение – нарядная, спортивная, детская и т. д., потому что обычно цвет костюма имеет определенную направленность: для зимы выбирают более темные тона, для лета – яркие, насыщенные, более звучные по колориту. Цвет становится выразительным, если передает различную информацию о костюме и его образном содержании, поэтому необходимо правильно использовать цвет в одежде, правильно ощущать одно из самых субъективных средств композиции, так как цвет и цветовые сочетания каждый человек воспринимает по-своему и далеко не одинаково – таковы законы зрительного восприятия костюма. Тем ответственнее работа дизайнера, которому требуются и интуиция, и точное знание всех свойств цвета, его возможностей и способностей подчеркнуть ту или иную особенность проектируемого костюма. Различ-

ны, например, требования к колориту нарядного платья для молодой девушки, придающего ей очарование и свежесть, и вечернего платья для женщины старшего возраста, подчеркивающего строгость и элегантность. Колорит одежды, основанный на гармонии, должен быть в каждом отдельном случае продуман, принят во внимание все свойства сочетаемых цветов, учтены требования моды. Цвета, сочетаясь, должны обогащать друг друга, каждый из них должен “работать” в одежде, помогать решению общей цветовой задачи, глубже раскрывать основной замысел дизайнера-стилиста. В этих целях иногда используют не только гармоничное сочетание красок, но и их противоположность – диссонанс колорита. Для дизайнеров по костюму важно знать, что гармоничные сочетания в костюме зависят и от индивидуальности человека, отсюда и гармония цветовой композиции костюма во многом определяется тем, насколько этот костюм сливается с образом человека, такими его индивидуальными особенностями, как цвет волос, кожи, глаз, а также темперамент. Например, голубое платье подчеркивает цвет голубых глаз, темно-коричневое – каштаново-медных волос. Цветовые оттенки кожи довольно разнообразны и сложны: есть люди белокожие, темнокожие, с кожей лица желтоватого оттенка. Цвет костюма должен обязательно учитывать эти нюансы

и гармонировать с ними по принципу контраста или подобию.

В природе человека глубоко заложено стремление к красоте, гармонии. Люди давно заметили, что определенные цветовые сочетания воспринимаются как гармоничные. Правда в разные эпохи и на разных ступенях культуры свойственно предпочтение каких-либо цветовых сочетаний, именно от эстетических вкусов, взглядов той или иной эпохи зависит эстетический критерий оценки гармонических сочетаний. И все же многовековой практикой выявлено большое число цветовых гармоний, общепризнанных людьми, живущими в самых различных бытовых и географических условиях. Объясняется это тем, что в самом физиологическом строении глаза заложена предпосылка оценки гармонического сочетания. Другими словами, главным эстетическим критерием гармонических сочетаний цветов является визуальная оценка. Оценка может иметь два направления: первое – оценка одного цвета изолированно или в сочетании цветов, повышающих красоту каждого цвета отдельно, второе – оценка гармонического сочетания. В данном случае осуществляется выбор целой красочной гаммы и соотношения цветов в ней, когда ни один цвет не может быть устранен без того, чтобы не разрушить аккорда, при этом не может быть и перестановки в порядке их расположения.

При оценке цвета лучшими считаются цвета наиболее близкие к спектральным, так называемые чистые, т.е. максимально отражающие данный цвет. Но чистые цвета быстро утомляют и перестают удовлетворять. К ним лучше прибегать, когда нужно дать какое-нибудь яркое пятно, усиливающее цветовую гамму костюма. Употребление чистых цветов наиболее уместно при отделке вышивкой.

Ощущение постоянного удовлетворения дают насыщенные цвета, которые при длительном рассмотрении как бы загораются. Светлые малонасыщенные цвета, полученные в результате высветления тона, вызывают ощущение жизнерадостности, бодрости по ассоциации с ярким освещением. Кажущаяся насыщенность цвета повышается от соседства с контрастным тоном. Таковы сочетания синего с оранжевым, желтого с фиолетовым, красного с зеленым. Кажущуюся яркость и чистоту светлого тона повышает сочетание темного и светлого. Но при этом темный фон проигрывает в насыщенности. В этом случае, темному необходим запас насыщенности. Единственный случай, когда от светлого тона

темный не проигрывает, – это сочетание черного цвета со светлым тоном.

В художественной практике при оценке сочетаемых цветов самое важное – их эмоциональная выразительность, способная вызвать чувственные переживания. Аналогично, при оценке гармонии двухцветного или многоцветного сочетания основным правилом является их выразительность. Практически в моделировании используется небольшое количество цветов. Обычно в костюме используются два-три цвета, реже – четыре. Исключение составляет летняя и нарядная одежда, которая многоцветна. Но в любом случае один цвет должен быть ведущим, основным, а остальные – дополнять его. Большое число известных в практике цветовых гармоний можно разделить на контрастные и нюансные, в которых сочетаются либо цвета одного тона, но разного оттенка, либо цвета разного тона, но близко расположенные в цветовом спектре (оранжевый и желтый), либо цвета, близкие по тону (зеленый, желтый, горчичный). Нюансными называют гармонические цветовые связи с незначительными различиями по цветовому тону, насыщенности или светлоте. Оба вида гармонических рядов широко применяются в костюме: например, цвета одежды для лета, отдыха и спорта, молодежной чаще контрастны, в повседневной одежде используются нюансы. Нюансные (подобные) ряды могут строиться на сочетании ахроматических цветов (черного и белого) или хроматического и ахроматического цветов. К ним относятся цвета близкие по теплоте и интенсивности. В процессе проектирования дизайнер ищет на бумаге или в материале цветовые сочетания, отбрасывая неудовлетворяющие его сочетания трех хроматических цветов – триады, что очень распространено в одежде. Триады особенно хороши в спортивной, детской, молодежной одежде и для всевозможных отделок. Равновесие цвета лучше всего достигается с помощью закона плоскостей: цвет, занимающий наибольшую площадь одежды, берется спокойный, ненасыщенный, второй цвет – насыщенный – занимает примерно половину площади и третий, имеющий самую малую площадь – очень насыщен.

Интенсивность цвета как холодного, так и теплого усиливает контраст, который становится ощутимым, когда один цвет выступает как пятно на фоне другого. Изменение зрительного восприятия в зависимости от цветового окружения бывает очень сильным, и его необходимо учитывать. На темном фоне или рядом с ним все

цвета светлеют, а на светлом или рядом с ним – темнеют. В этом легко убедиться, положив кусок гладкоокрашенной серой ткани одним краем на белый фон, а другим – на черный. Это так называемое явление контраста по светлоте.

Хроматический контраст также имеет свои особенности. Цвета, находясь на хроматическом фоне или рядом с ним, изменяются в сторону цвета, дополнительного к цвету фона. Так, желтая деталь на зеленом платье будет казаться оранжевой, на красном – желто-зеленой.

Дополнительные цвета от соседства одного с другим усиливают насыщенность цвета, выявляют и взаимно подчеркивают друг друга. Например, довольно спокойному красному цвету можно придать более сильное звучание, если поместить его в окружение зеленого цвета.

Родственные, близкие между собой цвета в окружении более насыщенного цвета того же тона теряют в насыщенности, как бы обесцвечиваются. Если два синих цвета разной насыщенности расположить рядом, то один из них менее насыщенный как бы посереет. Белый цвет в соседстве с красным, желтым, оранжевым приобретает теплый оттенок. Хроматический контраст тем сильнее, чем меньше разница цветов по светлоте, т.е. наблюдается явление, обратное светлотному контрасту. Поэтому, когда в одежде нужно использовать эффект хроматического контраста, необходимо брать цвет, возможно более близкий тону кожи, волос или лица, в зависимости от того, какой контраст требуется подчеркнуть. Кроме того, следует помнить, что холодные цвета более контрастны, чем теплые. Контраст как хроматический, так и светлотный действует тем сильнее, чем ближе расположены друг к другу цветовые поверхности. На границе их соприкосновений контраст усиливается. Это явление известно под названием краевого контраста. Свойство краевого контраста используют, чтобы сделать цвет костюма более выразительным, обогатить его. Для этого вводят дополнительные элементы другого цвета – пояс, шарф, воротник. Аксессуары часто подбирают по принципу ритмического цветового повтора, например: красное платье, белые туфли, белые перчатки, белая шляпа, белые цветы и так далее. Однако, если белое платье и белый головной убор удачны, то белые туфли назойливо повторяют один и тот же цвет и создают излишнюю дробность. В детском же костюме белые чулки, обувь, и головной убор очень уместны. Цвет обуви обогащает дополняет, завершает общую цветовую гамму костюма. Чтобы подчеркнуть пластичность спокойствие и

элегантность костюма, обувь должна иметь “результативный” цвет, полученный при смешении цветов костюма, т.е. она должна создавать общее цветовое впечатление. Если замысел строится на выражении ритмичности, цвет обуви должен быть контрастным по отношению к основному цвету, но не быть наибольшим по массе пятном.

При возникновении любого диссонанса можно гармонизировать цвета: а) разновеликими плоскостями; б) усилением цветовых контрастов; в) контрастами форм; г) усилением внимания на динамичный мотив. Цвета, не сочетающиеся между собой, можно сделать гармоничными, изменив их фактуру. Часто цвета, недостаточно согласованные на плоскости, совсем по-другому начинают взаимодействовать в пространственных формах костюма.

Особую роль в цветовой гармонии костюма играют фактура материала, изменяя цвет, обогащая костюм эмоционально, либо, наоборот, уменьшая эмоциональную нагрузку. Разные фактуры по-разному передают цвет. Есть фактуры, углубляющие цвет, делающие его более насыщенным, интересным (плюш, бархат). Фактура этих тканей делает цвет более насыщенным благодаря многократному отражению света от каждой ворсинки и многократному его поглощению (самый темный материал – черный бархат). При одинаковой окраске шелковой и шерстяной тканей, шелк будет иметь более интенсивный цвет, потому что свет проникает в волокна шелковой ткани глубже. При интенсивных и ярких цветах, утомляющих глаз, фактура поверхности различается плохо. Цвет часто подсказывает форму костюма. Ткани глубоких насыщенных тонов очень выигрывают в платьях мягкой формы с драпирующимися складками. Ткани в клетку подходят к строгой форме костюма. Геометрический рисунок хорошо согласуется с прямыми линиями покроя. Так, в зависимости от того, что является желательным – выявить природу материала или, наоборот, скрыть ее, целесообразно применять те или иные цвета.

Правильным подбором цветов в костюме можно выделить или скрыть индивидуальные особенности фигуры человека. Так, теплые цвета со всеми их промежуточными оттенками воспринимаются как выступающие, поэтому они, как правило, углубляют недостатки фигуры. Холодные цвета, являясь отступающими, скрадывают отдельные дефекты фигуры, делают ее тоньше, стройнее. Однако при определенном освещении и они могут оказаться выступающими.

Создавая композицию костюма, дизайнеры сталкиваются с такими свойствами цвета, как пространственность и весомость. Пространственность обнаруживается у прозрачных тканей. Пространственный цвет зрительно увеличивает фигуру. Восприятие цвета тяжелым или легким зависит от его светлоты. Темные тона одного и того же цвета кажутся тяжелыми, светлые – легкими. Это свойство можно искусно использовать в одежде. Светлые тона, выделяя фактуру ткани, конструктивные и декоративные линии, делают костюм легким, мягким, но зрительно увеличивают формы. Темные цвета, скрадывая фактуру ткани, уменьшают объем фигуры. На остроту восприятия силуэта костюма влияет общий светлотный тон ткани. Светлые

ткани со слабыми графическими и цветовыми эффектами в рисунке как бы растворяют форму в пространстве. Блестящие ткани дают ощущение зрительной неуловимости контуров формы костюма. Темные же делают силуэт костюма более конкретным, осязаемым и очень активным. Свойства цветов выступать и отступать, увеличивать и уменьшать объем предмета используют при моделировании и тогда, когда хотят добиться большей разницы в объемах отдельных частей костюма.

В заключение следует отметить, что законы гармонии цвета проверяются в одежде быстрее, чем где бы то ни было. Все, что мы знаем о цвете вообще, вступает в силу непосредственно в процессе носки нашей одежды.