

КОЛОРИСТИКА ЦВЕТА И ЕГО ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

В статье описаны цветодиагностика, цветотерапия и их роль в обучении студентов.

Не так давно возникла такая наука, как колористика, наука о цвете. Наука вполне серьезная, и основывается на вполне серьезных научных физических открытиях.

В 17 веке великий английский физик Исаак Ньютон ввел естественнонаучную (физическую) основу классификации цветов - спектр.

Представление о спектре дает пропущенный свет через прозрачную стеклянную призму световой луч. Легенда о Ньюtone гласит, что однажды он заснул днем, завесив шторой окно, но не до конца. Солнце под вечер осветило через оставленную щель, лежащую на столе трехгранную стеклянную призму, которая преломила луч и высветила на стене, как на экране, красивую полоску из нескольких разных оттенков цвета, напоминающую радугу во время дождя. Проснувшийся физик был несказанно удивлен этим явлением, позволившем ему классифицировать цвета в виде спектра.

Ньютон выделил семь цветов в спектре: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Еще один цвет – пурпурный - причислен к классификации как образованный смешением двух крайних цветов спектра- красного и синего. Спектральные цвета составляют очень небольшую часть видимых человеком цветов. Человек с нормальным цветовосприятием способен различать около десяти тысяч цветовых оттенков.

Цвет - в арсенале художника-дизайнера является самым эмоциональным средством. Трудно представить наши праздники без цвета. Цвету отводится важнейшая роль в формировании школьного интерьера. Накоплено большое количество данных о повышенной реакции детского организма (по сравнению с взрослым) на цвет. Удачный подбор окраски основных плоскостей в помещении не только имеет эстетическое значение, но и влияет на сознательное внимание, на физиологическое состояние и психику детей. Правильно решенный в цветовом отношении интерьер школьного здания не только воспитывает эстетические вкусы ребенка, но и может стать средой, способной снять зрительное и общее утомление школьника, создать наиболее благоприятные условия для работы глаз, для нормальной деятельности и растущего организма ребенка.

Не все цвета в одинаковой мере привлекают внимание. Дети младшего школьного возраста любят яркие чистые цвета. В качестве излюбленного цвета чаще называют красный.

Важен для ребенка эффект новизны. Если к цветам, которые он видит постоянно, добавить какой-то новый, то этот цвет первое время будет привлекать его внимание в большей степени. С возрастом изменяется и цветовое предпочтение у детей. По мере роста в качестве излюбленных называют более холодные и сложные тона, а частота и яркость привлекает детей уже меньше. Однако, замечено, что насыщенные цвета нравятся больше темных, приглушенных оттенков, а пастельные тона - больше насыщенных.

Цвет самый сильный по воздействию из наших элементов и самый сложный, именно поэтому к его изучению надо подходить серьезно.

Как правило, в художественно-дизайнерских вузах с цветом начинают работать лишь на втором году обучения. Каждый цвет или сочетание цветов мы воспринимаем по-разному:

- Оптически и физически (например, предметы, окрашенные в красный цвет, кажутся нам ближе, именно поэтому его часто можно встретить на дорожных знаках, глаз заметит и воспримет такие знаки быстрее, чем, допустим, зеленые, красный цвет для нас сигнал опасности, тревоги).

- Эмоционально, психологически (определенные цвета и гаммы вызывают у нас

определенные эмоции и чувства, так природные синий и зеленый вызывают в нас ощущение спокойствия и умиротворенности, ведь синий – это цвет ясного неба, или спокойного моря, а зеленый напоминает о лесе, о луге, о теплом времени года, когда трава и деревья были зелеными).

Глаз человека способен различать не только черно-белые градации светотени в рисунке, который рисующий сам и создает, но и разнообразные цвета. Когда мы открываем глаза, то сразу же попадаем в мир, полный цвета. Цвет сопровождает человека повсюду, оказывая на него психофизиологическое воздействие и вызывая различные ощущения- тепла или холода, бодрости или уныния, радости или беспокойства и т.п. Например, люди быстро приходят в бодрое состояние при неповторимой игре цветовых оттенков, создаваемой пробившимся сквозь толщу свинцовых осенних туч солнечным лучом.

Цвет начал психологически воздействовать уже на наших далеких предков. Применение яркой раскраски предметов, культовых сооружений, одежды и лиц носило определенный духовный смысл. В античном мире императоры носили пурпурные одежды, и этот цвет был не только их привилегией. Позднее люди продолжили придавать цвету различные характеристики. Например, в Европе белый цвет считался чистым, радостным, разумным, а желтый был цветом омраченной радости, внимания, синий рассматривался как густая тень, строгость, возмужалость, а черный- как горечь, старость, неизвестность. Красный виделся европейцам цветом чувствительности, молодости и человечности.

Конечно, нельзя отрицать того, что каждый художник и дизайнер, работая с цветом, руководствуется и своими субъективными чувствами, однако, даже великие мастера сего подхода к работе с цветом серьезно, так, например, такие мастера, как Роден, Матисс и многие другие логически продумывали и рассчитывали цветовую композицию, которую в процессе работы либо осуществляли, либо отбрасывали как ненужную, но, тем не менее, если художник подходит к цвету в своей работе не только субъективно, но и логически, то дизайнеру уж сам бог велел относиться к цвету с умом.

Если работать в области рекламного дизайна, то можно столкнуться с тем, что за определенными направлениями и родами деятельности закрепились уже какие-то определенные цвета и цветовые гаммы. Можно следовать им, чтобы обеспечить узнаваемость, а можно нарушать их. Правила знать необходимо, чтобы не изобретать колесо, когда оно уже есть. Однако, любое правило может быть нарушено, но с умом.

Таинственную границу между нормой и патологией цвета отразил в своих картинах художник Е. Солодкий (1988 г.). Все тона серого, смягченные желтым, красным, фиолетово-красным и микровкраплениями яркой хроматики с белыми просветами, бликами и зеленоватыми пятнами, а черного совсем мало. Печаль, осмысленная беспросветность, мрачные размышления, время остановилось или течет очень медленно. Потустороннего мира нет- все ограничено пространством картины. Все чувства глубокие и спокойные. Ум, несмотря ни на что, властвует над сильными эмоциями. И еще есть эстетика- поэтому нет отчаяния.

Конечно, молодой здоровый человек предпочитает хроматику ахроматике, активную хроматику- пассивной. А если вы встретите «красного», «желтого» старика- это жизнелюб, бодряк. Он как бы говорит «Конечно, мне не угнаться за молодыми, но я еще ого-го!».

Для взрослых отвержение коричневого обычно означает пренебрежение или злоупотребление собственным здоровьем, а предпочтение- один из признаков переутомления. Коричневый чаще выбирают дети из асоциальной среды и многодетных семей без должного воспитания. Не любят красный и оранжево-красный слабые, уставшие, истощенные, причем подростки часто в момент конфликта с авторитетом.

Цветопсихологи выделяют множество признаков предпограничного состояния: желание избавиться от страха - предпочтение серого и отвержение желтого; попытка скрыть невротический страх - нелюбовь к желтому и сине-зеленому; горькое

разочарование - нравятся черный и коричневый; «хватание за соломинку» - выделяет черный и желтый. Когда знаменитый художник Ван Гог, чувствуя приближение смерти, писал последнюю картину, он изобразил ярко-желтое пшеничное поле и – вместо голубого, уравнивающего желтый,- черные тучи и черных воронов. Это была его «соломинка».

Если побывать не персональных выставках, где картины развешаны в хронологическом порядке, можно увидеть: что бы ни писалось- натюрморты, пейзажи, абстракции, как бы ни менялся стиль- художник почти всегда реагирует на свою болезнь, болезнь близких, болезнь общества. Так, А. Осьмеркин в красном видел холодные тона, но после инсульта на 61-м году жизни стал писать очень колоритно; А. Лентулов задолго до «Авроры» настроением своих картин предсказал и оценил Октябрьский переворот. В картине «Жизнь» (1988 г.) С.Шутов дал колористику своей жизни и жизни народа: грязно-зеленые полосы забора с мазками золота и красными контурами виселиц, яркая, веселая, пестрая романтика скрещенных шашек. Фон розовый, коричневый, терракотовый, черный, все тона грязного красного.

Цвет способен вызывать самые различные чувства и переживания: радовать и огорчать, бодрить и угнетать.

Желтый - цвет солнечный, радостный и самый веселый, делает человека лучезарным, вселяет в него надежду, придает душевные силы, уменьшает перепады самочувствия в ходе лечения любой болезни и, вместе с бледно-зеленым, даже убавляет страх пациента у зубного врача. Символ богатства и величия (цвет золота). Это центр наибольшей светлости, цвет чистоты и ясности. Желтый - стимулирует мозг, стимулирует зрение привлекает внимание и сохраняется в памяти дольше, чем другие цвета. В Сирии - символ смерти, в Китае очень популярен, в Индии - символ великолепия, в России - знак разлуки, в Бразилии - символ отчаяния, у румын - символическое изображение щедрости полей, у венесуэльцев - благородства и великодушия, у немцев - солнце свободы. Желтый, оранжевый и красный больше всего подходят смуглым брюнеткам, хотя белокожие блондинки также бывают очень хороши в желтом и красном. Желтый цвет считается цветом интеллектуалов, а когда-то был символом ревности. Существует почти мистическая связь между желтизной тела как синдромы и желтым цветом терапевтических средств. Еще Гиппократ подметил это. Вообще же значение желтого в медицине трудно переоценить. Это цвет, который надоедает реже всего и требует менее строгой дозировки.

Голубой—антисептический, эффективен при неврологических болях, при воспалениях. Для китайцев - один из траурных цветов. Любим в Египте, в мусульманском мире. В Индии - символ правдивости. Голубой цвет, наверное, наиболее любим женщинами и мужчинами. Голубой действует успокаивающе и расслабляющее, поэтому в комнате, в которой мы чаще всего находимся после работы, неплохо иметь какой-нибудь голубой предмет (хотя бы вазу), на котором можно было бы задержать взгляд. Этот цвет любят люди в основном спокойные, солидные. Цвет - спокойный, содействует sentimentalному настроению, успокаивает нервную систему. Стимулирует хорошее настроение.

Оранжевый - жизнерадостный, импульсивный, ускоряет пульс, не увеличивая кровяное давление, создает чувство благополучия. Очень любим голландцами. Оранжевый, так же как и красный,- теплый цвет, но лишенный агрессивности красного. Он часто используется в оформлении интерьеров различных помещений. Веселый, вызывает радость, усиливает активность.

Что касается чисто **зеленого**, то лучшего средства против бессонницы трудно найти. Он настолько притормаживает умственные процессы, замедляет реакции и рассеивает внимание, что в некоторых странах запрещено окрашивать школьные классы и лестницы в этот цвет.

Зеленый оказывает балансирующее действие, делая реакции обратимыми. Понижившийся пульс легко повышается; за поступлением в кровь адреналина может последовать поступление инсулина; некоторое напряжение сохраняется, но легко гасится чувством «ничего особенного». Это и приводит к сонному, гипнотическому состоянию. Зеленый успокаивает, снимает боль, уравнивает, расширяя капилляры. Понижая тем самым давление и создавая ощущение тепла. Этим цветом лечат невралгию, истерию, психопатические расстройства, переутомление. Важно то, что он не дает никаких вредных последствий. В Индии символизирует мир, надежду, для мусульман - хранитель от дурного глаза. Его любят в Мексике, Австралии, Ирландии, Египте. В Китае - символ роскошной жизни. Зеленый – цвет надежды, он, как никакой другой, снимает усталость глаз. Говорят, что люди, любящие этот цвет, требовательны к себе и к другим, но при этом терпимы, обладают художественными способностями. Когда-то сочетание зеленого с голубым считалось проявлением плохого вкуса. Сейчас это кажется очень красивым, наводит на мысли об аквариумах, глубинах океанов и т.д. Так называемые «военные цвета» - бутылочной зелени, оливковый, хаки - прекрасно смотрятся с кожаными аксессуарами. Спокойный, создает приятное настроение, богат многочисленными ассоциациями.

Великому Гете улучшить настроение помогал его кабинет в зеленых тонах.

Красный – теплый и раздражающий, стимулирует мозг, символ опасности и запрета. Любим людьми влюбчивыми, эмоциональными. Не любят в Ирландии. В Китае - цвет праздника, удачи; в Индии – цвет жизни. Его любят также в Ираке, Мексике, Норвегии. Красный цвет - возбуждающий, активный, богатый ассоциациями. Все оттенки красного- это цвета войны, любви и агрессивности. Говорят, что красный цвет любят люди с горячими сердцами, но вспыльчивые и категоричные. Теплый, веселый действует возбуждающе, вызывает желание действовать, прилагать усилия. Стимулирует хорошее настроение.

Во времена Средневековья больных оспой и скарлатиной клали на красные простыни и красным светом лечили от ветрянки, кори. Используя аутотерапию, человек, прежде всего, обращается к красному. Из всех микстур от кашля ребенок, почему-то выбирает красную, а не коричневую, уверяя, что она более вкусная. Предпочитая красные ягоды, мы инстинктивно считаем их более полезными.

Под лучами красного цвета человек распрямляется. В 65 % случаев у него при этом повышаются кровяное давление, частота пульса и дыхания, усиливается кровообращение, лучше работает щитовидная железа. Не случайно спортсмены за несколько дней до соревнований носят красные очки, играющие роль своеобразного допинга. Наиболее излечимые с помощью красного цвета болезни: апатия, анемия, дистрофия, гипертензия, меланхолия.

Однако, длительное воздействие красного цвета может вызвать депрессию и даже нервное расстройство. В школьном оформлении может быть использован для создания акцентов, а также праздничного оформления школы.

Фиолетовый - действует на сердце, легкие, кровеносные сосуды; любим людьми, в жизни которых наблюдается период неустойчивости. В Индии - печаль и утешение, в Бразилии - печаль. Фиолетовый - это «ломаный» цвет, полученный от смешения пурпурного и синего. Когда-то, так же, как и черный, считался цветом печали и траура, сейчас все его оттенки очень распространены и популярны. Фиолетовый цвет особенно любят женщины с богатым и необычным внутренним миром. Он идет и к нежным светлым оттенкам кожи, и к смуглым, оливковым. В равной мере привлекает и отталкивает, полон жизни, но в некоторых случаях вызывает грусть.

Белый - цвет чистоты, любим мексиканцами, в Китае - цвет опасности и траура, в Европе - символ молодости, у русских - чистота, у болгар - мир, у венгров - вера, у кубинцев - миролюбие, у чехов - свобода. Действует утомляюще; большие пространства, окруженные исключительно белым цветом, вызывают ощущение усталости.

Розовый - эффективен при меланхолии. Вместе с бледно-голубым ассоциируется у американцев с косметикой. Очень женственный и все его оттенки любят, как блондинки, так и брюнетки.

Розовый цвет потолка рекомендуется для новорожденных, которых этот цвет в первый год жизни оберегает от многих хворей. Но стоит покрасить потолок в красный цвет- и ребенок заболит.

Черный – цвет ночи, мрака и бесконечности. Символ траура, действует угнетающе, вызывает печаль.

Основой гармонизации цветов являются их цветовые сочетания.

Известный врач-колорист Штайер помещает больных после тяжелых физических заболеваний попеременно в комнаты, окрашенные в красный и синий, и выздоровление идет значительно быстрее. А в одной из германских клиник таким же образом лечат психовегетативные синдромы. Соедините синий и красный- получите фиолетовый; прекрасный стимул для работы легких, сердца, кровеносных сосудов.

Примером верного цветового дизайна можно назвать один из родильных домов Германии. Передняя комната, где роженица регистрируется и прощается с мужем: стены голубые (успокаивают, снимают заботы, уводят в открытый мир); потолок солнечно-желтый (тоже уход от проблем, легкость мыслей, даже веселость и, конечно, надежда). Палата: стены абрикосового цвета (более знойная солнечность, жизнь с переходом молодости в зрелость, оптимизм и уют); пол болотно – зеленый (уютный, мягкий и при этом чуть охлаждает); потолок тот же, но больше зрелости, больше здоровья и сил); потолок светловато –зеленый (успокаивает : на него можно долго смотреть и дремать). Зеленый в контрасте с красным благотворно действует на младенца. Потом младенца ждет собственная комната с розовым потолком и желтыми оконными рамами. Домам матери рекомендуют сухие и теплые тона-окончательное выздоровление пойдет много быстрее.

Объекты внешнего мира разнообразны по цвету и обогащаются бесчисленным количеством оттенков под влиянием окружающей цветовой гаммы. Люди видят цвет потому, что все материальные тела отражают в каждом отдельном случае определенную часть спектра, в то время как другая часть поглощается этими же телами. Например, корка лимона отражает только желто-зеленые лучи света, поглощая все остальные.

Основные цвета спектра- красный, желтый, синий. Смешение основных цветов образует производные: оранжевый- от смеси красного с желтым; зеленый- от смеси желтого с синим; фиолетовый- красного с синим.

Белое и черное в спектре отсутствует. Их нельзя назвать цветами, хотя для удобства и сравнения к цветам причисляют. Белый цвет рассматривается как результат полного отражения всего спектра, а черный - полного поглощения спектральных цветов. Так установлено учеными, и это касается образования цвета как явления физического на основе светового излучения. Цветные пигменты для карандашей и красок такой способностью тоже обладают, ибо сами отражают определенную часть спектра под влиянием света.

Рисуя, человек познает мир, анализирует его. Для того, чтобы учащиеся умели правдиво изобразить натуру, педагог, в первую очередь, должен научить их правильно видеть основные особенности ее строения. Принцип научности обязывает педагога, передавая знания, подкреплять их научными положениями. Подкреплять каждое положение реалистического искусства данными науки - это значит учить основательно, указывая причины и закономерности того или иного явления. Это означает, что педагог не только показывает, каким образом строится данная форма, но также объясняет, почему она не может строиться иначе.

Литература:

1. Воробьев Г. Врач прописывает цвет. //Семья и школа. № 5. 1995.
2. Музыкант В.Л. Теория и практика современной рекламы. -М., 1998.
3. Сарбагышев А.А. Изобразительные средства обучения в декоративно-прикладном творчестве. –Бишкек, 2003.
4. Сарбагышев А.А. Декоративно-прикладное искусство в школе. –Бишкек, 2004.

