

Образец ссылки на эту статью: Уваров В.Д. Колористические гармонии родственных цветов в искусстве таписсерии на основе цветового круга Степанова // Бизнес и дизайн ревю. 2023. № 3 (31). С. 123-130.

УДК 745.52+746

КОЛОРИСТИЧЕСКИЕ ГАРМОНИИ РОДСТВЕННЫХ ЦВЕТОВ В ИСКУССТВЕ ТАПИССЕРИИ НА ОСНОВЕ ЦВЕТОВОГО КРУГА СТЕПАНОВА

Уваров Виктор Дмитриевич

ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», Москва, Россия (117997, Москва, Стремянный пер., 36), доктор искусствоведения, профессор, artuwaroff@yandex.ru, +7-909-155-63-25

Аннотация. В последние годы в пространстве интернета наблюдается безудержный рост безвкусных, неумелых и часто неграмотных цветовых изображений. Очень резко на нет сходит высокая цветовая культура. Особенно это проявляется в компьютерной графике и диджитал-арте. Существует настоятельная необходимость повышения колористической культуры дизайнеров. Этому способствуют предпринимаемые нами научные исследования в области колористических гармоний и цветовой круг Степанова. Цель статьи – показать широкие возможности гармоний родственных цветов в процессе дизайнерского проектирования таписсерии и объектов арт-дизайна.

Ключевые слова: цветовые гармонии; диджитал-арт; арт-дизайн; таписсерия; художественные краски; дизайн-проектирование; Санкт-Петербургский завод художественных красок.

COLORISTIC HARMONIES OF RELATED COLORS IN THE ART OF TAPISSERY BASED ON STEPANOV'S COLOR CIRCLE

Uvarov Viktor Dmitrievich

Russian University of Economics named after G.V. Plekhanov (117997, Russian Federation, Moscow, Stremyanny lane, 36), doctor of arts, Professor, artuwaroff@yandex.ru, +7-909-155-63-25

Abstract. In recent years, there has been an unrestrained growth of tasteless, inept and often illiterate color images in the Internet space. Very abruptly, the high color culture comes to naught. This is especially evident in computer graphics and digital art. There is an urgent need to enhance the color culture of designers. This is facilitated by our ongoing scientific research in the field of coloristic harmonies and Stepanov's color circle. The purpose of the article is to show the wide possibilities of harmony of related colors in the process of design of tapestry and art-design.

Keywords: color harmonies; digital art; art design; tapestry; art paints; design engineering; St. Petersburg Plant of art paints.

Введение

Таписсерия и цвет – это тема, которая в последние годы привлекает к себе все больше внимания со стороны ученых [1, с. 241; 2, с. 56–73; 3, с. 57]. Настоящая статья является продолжением общего цикла работ под руководством профессора В.Д. Уварова, посвященных искусству таписсерии [4, с. 14; 5].

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в XXI в. в Интернете появилось чрезвычайно много безвкусных, безграмотных с точки зрения цветовых гармоний диджитал изображений. В связи с этим усилия, направленные на повышение колористической культуры дизайнеров, представляются своевременными и актуальными, что отражается в специализированной литературе [6, с. 698-712; 7, с. 10-14; 8, с. 43-52; 9, с. 15-20]. Предметом настоящего исследования служит применение цветового круга Степанова в области колористических гармоний при проектировании таписсерии и цифровых объектов арт-дизайна.

Целью работы является проведение комплексного научного исследования и разработка основ проектирования цветовых гармоний путем выявления механизмов формирования колористической гаммы на базе использования двенадцатиугольного круга Степанова в интерьерах с применением таписсерии и диджитал-арта.

Методы исследования

Исследование базируется на комплексном использовании таких методов, как литературно-аналитический метод, необходимый для уточнения отдельных фактов и обобщения информации из литературных источников, предметно-аналитический метод, метод диахронного и синхронного рассмотрения материала, методы дедуктивного и индуктивного анализа, абстрагирование, наблюдение и описательно-аналитический метод нужны для структурного разбора визуальных материалов, выявления композиционных, технологических и цветовых особенностей произведений таписсерии и объектов арт-дизайна, метод обобщения, выявивший общие свойства исследуемых объектов и их взаимосвязи.

Результаты исследования и их обсуждение

Основные результаты исследования заключаются в следующем. Научные исследования в области колористических гармоний и цветовой круг Степанова создали объективную основу для решения некоторых проблем теории цвета в живописи и дизайне, например теории дополнительных цветов, теории оптического смешения красок. Таким образом в области, казавшейся субъективной и не поддающейся никакому упорядочению, открылась возможность для строгого научного анализа.

Понятие гармония находится в центре одной из самых обширных

эстетических проблем прекрасного. Непременным признаком гармонии является наличие таких качеств, как пропорциональность, равновесие, созвучие. Термином «цветовая гармония» часто определяется просто приятное для глаз, красивое сочетание цветов, предполагающее определенную согласованность их между собой, определенный порядок и соразмерность. Цветовая гармония — не беспорядочное нагромождение окрашенным пятен, а как и созвучие тонов и аккордов в музыке, линий и плоскостей в архитектуре, она имеет свои внутренние закономерности и подчиняется строгому расчету. Между отдельными цветовыми пятнами существует тесная взаимосвязь: каждый цвет уравнивает и выявляет другой, а два цвета, взятые вместе, влияют на третий. Изменение одного цвета ведет к нарушению этой связи и разрушению гармонии.

В нашем исследовании предпринята попытка сформулировать законы цветовой гармонии на основе чередования, равновесия, подобия, расположения в цветовом круге.

Всякое художественное произведение, даже то, что создается в порыве мгновенного вдохновения, представляет собой некую структуру, все элементы которой связаны между собой и определяются законами, далеко не всегда осознаваемыми при непосредственном восприятии как зрителем, так и самим художником подобно тому, как некоторые люди, не знающие грамматики своего родного языка, тем не менее, способны выражать на нем свои мысли. Лишь немногие закономерности художественной формы очевидны и осознаются без особого труда; большинство из них может быть воспринято лишь при помощи вспомогательных методов и приемов, которые позволяют заглянуть в структуру художественного произведения.

Одним из таких методов является систематизация и классификации цветов, необходимость которой была вызвана потребностями как практики, так и науки. Многообразие наблюдаемых в природе цветов художники и ученые издавна стремились привести в какую-либо систему — расположить все цвета в определенном порядке, выделить среди них основные и производные.

Если мы вспомним, что такое тембр в музыке, то сможем лучше понять природу цвета. Совершенно чистый музыкальный тон обычно создается энергией одной звуковой волны. Однако на практике музыкальные тона образуются путем смешивания волн различной длины, в результате чего получается сложный музыкальный звук. По аналогии с музыкальным тембром совершенно чистый цвет образуется световой волной лишь одной длины. Пример такого абсолютного цветового тона можно найти лишь в солнечном спектре.

Именно спектр послужил основой для систематизации цветов в виде круга и треугольника. Идея графического выражения системы в виде замкнутой фигуры была подсказана тем, что концы спектра имеют тенденцию к сближению — фиолетовый переходит в карминный и красный тоже перетекает в карминный. Расположение цветов в треугольнике, в принципе, ничем не отличается от их расположения по кругу, так как треугольник вписывается в круг.

Варианты колоратуры объектов арт-дизайна и таписсерии мы будем

разрабатывать, используя двенадцатичастный круг, предложенный ведущим специалистом кафедры рекламы связей с общественностью и дизайна РЭУ им. Г.В. Плеханова Сергеем Степановым.

Степанов переработал и адаптировал к продукции Санкт-Петербургского завода художественных красок цветовой круг, созданный немецким художником, преподавателем школы «Баухауз» Йоханнесом Иттенем [10].

Эта систематизация цвета, по нашему мнению, является наиболее удобной и научно обоснованной. Так справедливо утверждение, опубликованное в журнале «Бизнес и дизайн ревю», что для выбора цвета любого помещения, необходимо знать правила работы с цветовым кругом.

Для получения двенадцатичастного круга Степанова разместим три первичных цвета в равностороннем треугольнике так, чтобы желтый был вверху, красный справа, а синий слева. Затем впишем этот треугольник в круг, в котором затем построим шестиугольник. В результате получим фигуру, в которой в шестиугольник вписан треугольник. Образовавшиеся при пересечении треугольника и шестиугольника малые треугольники, основаниями которых являются стороны больших треугольников, закрасим цветом, полученным при смешивании двух основных, прилегающих к ним цветов. Таким образом, мы получим «вторичные» или смешанные цвета: оранжевый, зеленый, фиолетовый. Фиолетовый цвет соответствует цвету гуаши Санкт-Петербургского завода художественных красок «Фиолетовый светлый», а зеленый краске «Травяная зеленая». Краски надо смешивать очень тщательно, чтобы цвета «второго уровня» не были близки ни к одному из основных. Практика показывает, что это трудная задача. Оранжевый цвет нельзя делать ни слишком красным, ни слишком желтым, фиолетовый - ни слишком красным, ни слишком синим и зеленый - не должен быть ни слишком желтым, ни слишком синим.

После распределения цветов в шестиугольнике раствором циркуля более широким, чем радиус первой окружности, проводим еще одну окружность и получаем кольцо. Делим кольцо на двенадцать равных частей, затем закрашиваем ячейки, соответствующие «первичным» и «вторичным» цветам. Между каждыми двумя ячейками остается одна пустая, предназначенная для цветов «третьего» уровня, которые получаются смешиванием цветов «первого» и «второго» уровней:

- желтый и оранжевый – абрикосовый (оранжево-желтый);
- красный и оранжевый – пунцовый (оранжево-красный);
- красный и фиолетовый – карминный (фиолетово-красный);
- синий и фиолетовый – аметистовый (фиолетово-синий);
- синий и зеленый – бирюзовый (зелено-голубой);
- желтый и зеленый – оливковый (зелено-желтый).

Если практическая работа будет выполнена точно и правильно, то мы получим цветовой круг, в котором каждый цвет имеет свое определенное место. Цвета расположены в том же порядке, что и в радуге.

С помощью разработанного Сергеем Степановым круга художникам очень просто найти соответствующее место всевозможным вариациям цветового тона

в двенадцатичастной системе цветов. Следует подчеркнуть, что изготавливать двадцатичетырехцветный или даже стоцветный круг нет никакой необходимости — это напрасная трата времени. Этот круг можно чрезвычайно продуктивно использовать при компьютерном проектировании дизайн-объектов.

Рисунок 1 – Цветовой круг Степанова

Каждый дизайнер должен держать в своем воображении двенадцатичастный цветовой круг аналогично тому, как музыкант способен слышать внутренним слухом двенадцать звуков хроматической гаммы. Это все белые и черные клавиши рояля в пределах октавы.

Одной из важнейших проблем в изучении цветовых сочетаний является выбор удобной и правильной классификации типов гармоний. Классификация дает возможность обобщить, привести в систему и изучить посредством сравнения многообразные цветовые явления. Для теории и художественной практики несомненный интерес представляет классификация цветов на основе интервалов между их расположением в цветовом круге, так как позволяет обосновать ритмическую организацию цветowych пятен, принципы нюансного и контрастного использования цвета. До сих пор принцип классификации на основе интервалов между цветами двенадцатичастного круга Степанова не рассматривался.

Цвета с примесью двух основных «первичных» цветов называются родственными. Они расположены в интервалах между цветами первого уровня. Родственные цвета всегда хорошо сочетаются, легко сливаются в общую цветовую гамму или аккорд. Обращение к малым интервалам между близлежащими по кругу цветами дает сочетания довольно близкие по цветовому тону, например, интервал между желтым и синим. Приведенный пример

характеризует максимальный предел малого интервала.

В двенадцатицветном цветовом круге Степанова имеются три группы родственных цветов, расположенные в интервалах между основными цветами: желтым и красным — абрикосово-пунцовые; красным и синим — карминно-аметистовые; синим и желтым — бирюзово-оливковые.

Сочетания родственных цветов, не содержащих резких светлотных контрастов, образуют сравнительно сдержанную уравновешенную спокойную колористическую гамму. Гармония родственных цветов может строиться на похожести цветовых тонов и на их легком контрасте. Поэтому крайне неуместным является употребление термина «аналоговые цвета». Этот термин неточен и неправилен потому, что аналогичный означает одинаковый, а каждый из родственных цветов обладает уникальной только ему свойственной длиной волны, поэтому аналогов здесь быть не может.

Визуальный анализ цветовых кругов, расположенных один внутри другого по мере изменения светлотных характеристик, достаточно убедительно говорит о том, что колеры отличаются друг от друга не столько по цветовым тонам, сколько по количеству примесей белой и черной красок. Добавление даже в незначительном количестве белого и черного способствует гармонизации цветов. Часто на практике приходится встречаться с затемненными (в живописи это называется «писать через косточку», т. е. краской «кость жженная») или несколько высветленными пастельными валёрами родственных цветов. С гармониями родственных цветов наиболее сочетается активный светлотный контраст. Это вызвано тем, что равнонасыщенные цветовые тона одинаковой светлоты не образуют тонких цветовых сочетаний.

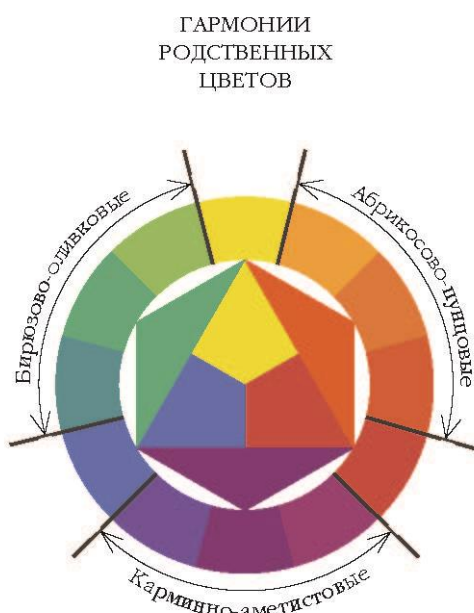

Рисунок 2 – Гармонии родственных цветов

Но достаточно к двум из трех выбранных цветов добавить немного черного или белого, как они начнут благозвучно соединяться друг с другом, акцентируя внимание на третьем, самом насыщенном цвете. Более убедительная и совершенная гармония достигается не только путем увеличения или уменьшения примесей черного и белого, а изменением размеров площадей, занимаемых сочетаемыми цветами. Пропорционированию масс красочных пятен следует уделять очень большое внимание. В этом случае гармония достигается за счет точно найденных количественных соотношений площадей.

Выводы

Подводя итог изложенному, можно сделать вывод, что смысл цветовых гармоний заключается не в отвлеченном от темы благозвучном сочетании цветов, а в подборе таких колеров и валёров, которые помогают наиболее полно и совершенно выразить художественную идею средствами колористического воздействия. Поэтому для дизайнеров выбор средств и приемов выполнения цветной графической части проектов является составным и наиважнейшим элементом творческого процесса, способом передачи художественного образа.

Список литературы

1. Адамс Ш. Словарь цвета для дизайнеров; предисл. Джессики Хелфанд; [пер. с англ. Томашевской]. М.: КоЛибри, Азбука, Азбука-Аттикус, 2020. 256 с.
2. Джонсон Б. Pantone: 35 вдохновляющих палитр для жизни и творчества. М.: КоЛибри, Азбука Аттикус, 2021. 74 с.
3. Roy C. Jean Lurcat. Geneve: Southwest Review, 1956. 41 p.
4. Уваров В.Д., Рябкова Д. В. Создание цветового решения для интерьеров отелей на основе психологии цвета // Бизнес и дизайн ревю. 2016. Т. 1. № 4 (4). С. 14.
5. Уваров В.Д. Художественные эксперименты в современной таписсерии. М.: Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), 2020. 169 с.
6. Райзен Л.А. Восприятие цвета: история, культура, дизайн // Научный аспект. 2019. Т. 6. № 1. С. 698-712.
7. Ли В.С. Влияние цвета на архитектуру и дизайн // Студенческий. 2022. № 21-1 (191). С. 10-14.
8. Пиирайнен В.Ю., Кириенко И.П., Махова Т.О., Табак Л.В., Заварзова К.Ю. Дизайн цвета в системе предметно-пространственной среды // Дизайн. Материалы. Технология. 2023. № 1 (69). С. 43-52.
9. Гладышева О.А., Климанова Э.И., Стрижак К.А., Тигишвили С.С. Дизайн моды и психология цвета // Инновации и технологии к развитию теории современной моды «мода (Материалы. Одежда. Дизайн. Аксессуары)». Сборник материалов I Международной научно-практической конференции, посвященной Фёдору Максимовичу Пармону. М.: Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), 2021. С. 15-20.
10. Johannes Itten. Aszinekmuveszete. Corvina kiado. Budapest, 1978. 156 p.

References

1. Adams Sh. Slovar tsveta dlia dizainerov (Dictionary of color for designers); predisl. Dzhessiki Khelfand; [per. s angl. Tomashevskoi]. M.: KoLibri, Azbuka, Azbuka-Attikus, 2020. 256 p.
2. Dzhonson B. Pantone: 35 vdokhnovliaiushchikh palitr dlia zhizni i tvorchestva (Pantone: 35 inspiring palettes for life and creativity). M.: KoLibri, Azbuka Attikus, 2021. 74 p.
3. Rou S. Jean Lursat. Geneve: Southwest Review, 1956. 41 p.
4. Uvarov V.D., Riabkova D. V. Sozдание tsvetovogo resheniia dlia intererov otelei na osnove psikhologii tsveta (Creating a color solution for hotel interiors based on the psychology of color), *Biznes i dizain reviu*, 2016, Vol. 1, no 4 (4), p. 14.
5. Uvarov V.D. Khudozhestvennye eksperimenty v sovremennoi tapisserii (Artistic experiments in modern tapestry). M.: Rossiiskii gosudarstvennyi universitet imeni A.N. Kosygina (Tekhnologii. Dizain. Iskusstvo), 2020. 169 p.
6. Raizen L.A. Vospriatie tsveta: istoriia, kultura, dizain (Color perception: history, culture, design), *Nauchnyi aspekt*, 2019, Vol. 6, no 1, pp. 698-712.
7. Li V.S. Vliianie tsveta na arkhitekturu i dizain (Influence of color on architecture and design), *Studencheskii*, 2022, no 21-1 (191), pp. 10-14.
8. Piirainen V.Iu., Kirienko I.P., Makhova T.O., Tabak L.V., Zavarzova K.Iu. Dizain tsveta v sisteme predmetno-prostranstvennoi sredy (Color design in the system of object-spatial environment), *Dizain. Materialy. Tekhnologiya*, 2023, no 1 (69), pp. 43-52.
9. Gladysheva O.A., Klimanova E.I., Strizhak K.A., Tigishvili S.S. Dizain mody i psikhologiya tsveta (Fashion design and color psychology), Innovatsii i tekhnologii k razvitiuu teorii sovremennoi mody «moda (Materialy. Odezhda. Dizain. Aksessuary)». Sbornik materialov I Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii, posviashchennoi Fedoru Maksimovichu Parmonu. M.: Rossiiskii gosudarstvennyi universitet imeni A.N. Kosygina (Tekhnologii. Dizain. Iskusstvo), 2021, pp. 15-20.
10. Johannes Itten. *Aszinekmuveszete*. Corvina kiado. Vudarest, 1978. 156 p.

Статья поступила в редакцию 10.05.2023