

КАРТА ЗАНЯТИЯ «РАБОТА С КРАСКАМИ, СОЧЕТАНИЕ ЦВЕТОВ»

1 год. Раздел «Театральная мастерская»

Тема занятия: Как легко научиться сочетать цвета и оттенки, и смешивать краски. Основные правила сочетания оттенков. Способы смешения красок.

Цель: Совершенствование теоретических знаний и практических навыков по работе с красками и сочетанию цветов.

Задачи:

Обучающие:

- Развить умение применять теоретические знания на практике.
- Приобрести навыки работы с красками и умения по сочетанию цветов.
- Приобретение навыков работы выкрасками.

Развивающие:

- Развивать сосредоточенность, собранность
- Развивать умение работы с кистями, как со средством художественной выразительности
- Развивать творческую инициативу.

Воспитательные:

- Повышение мотивацию к достижению лучшего результата, закрепить умение видеть конечный результат и стремление к его завершению.
- Повышение самооценки и оценке других участников группы.

Дидактический материал педагога:

1. Картинки, рисунки и карточки по теме занятия
2. Примеры готовых работ – рисунки.

Дидактический материал для воспитанников:

1. Карточки по теме занятия

Материально техническое оснащение:

1. Листы бумаги, листы ватмана
2. Акриловые гуашевые краски
3. Кисточки разного размера
4. Небольшие листы картона для индивидуального пользования
5. Карандаши

Планируемые результаты:

1. Продемонстрируют навыки работы с красками, кистями, бумагой для рисования, ватманом.
2. Закрепят знания по теме занятия
3. Научатся видеть связь теоретических знаний с практической работой, как практика помогает понять теорию, а теория придаёт смелость на практике.
4. Проявят творческую инициативу.

План занятия

Этапы и задачи занятия	Деятельность педагога	Деятельность детей	Время
Этап I. Организационный: Подготовка рабочих мест.	Выдать листы бумаги для рисования, ватман, листки картона. Кисточки, карандаши, цветную гуашь: жёлтый, синий, красный, чёрный, белый.	Удобно расположить материалы, нужные для занятия: бумагу, кисти, гуашь положить отдельно друг от друга перед собой. Подготовить емкость с водой (стаканчик) для рисования.	5 мин.

Этап II. Освоение теоретического материала.	Рассказ по конспекту, работа с карточками и рисунками	Работа с карточками, рисунками. Вопросы и комментарии.	15 мин.
Этап III. Подготовка к выполнению практического задания.	Комментарии к заданию: «Самостоятельно нарисовать цветовой круг нашими гуашевыми красками».	Подготовка к работе с красками на бумаге. Подготовка палитры из картона. Уточняющие вопросы по заданию.	5 мин.
Этап IV. Практическое задание.	Помощь учащимся, разъяснения, уточнения. Внимание к каждому учащемуся: подсказки по практическому воплощению задания.	Работа с кистями, гуашью, палитрой. Уточнение цветов на палитре, перекраска сегмента круга при необходимости.	15 мин.
Этап V. Теоретическая часть: сочетание цветов.	Работа с карточками. Диалог с учениками, обмен мнениями, рассказ. Работа с гуашь - примеры выкрасок.	Диалог с педагогом. Работа с карточками. Проба выкрасок .	10 мин
Этап VI. Выполнение творческого задания: Взять два негармоничных цвета и гармонизировать их в композиции используя знакомые нам способы.	Предъявить таблицу сочетания цветов. Внимание к каждому ученику.	Выполнение творческого задания. Работа с гуашью, палитрой	15 мин.
Этап VII. Задание на дом: познакомится с цветовым кругом онлайн по рекомендуемым ссылкам.	Предъявить карточку с описанием сервиса онлайн и ссылкой на сервис в интернете.	Запомнить рекомендуемые ссылки. Выбрать один или несколько цветов (оттенков цветов)	5 мин.
Этап VIII. Знакомство с цветовыми системами и символикой цвета.	Раздать карточки ученикам по теме: «Из истории и цветовых систем»; «Символика цвета»; «Из истории названия цветов»	Выбор нескольких карточек по желанию. Работа с карточками. Знакомство с теоретическим материалом. Рассказ о важном, что запомнилось – краткий обзор содержания своей карточки каждым учащимся	25 мин.
Этап IX. Завершение занятия: порядок на рабочем месте.	Сориентировать учеников на уборку рабочих мест.	Привести в порядок рабочее место и позаботиться о кистях	5 мин
		ВСЕГО	1 ч. 30мин

Конспект занятия

П.: Вспомним вначале, что же такое есть цвет. **Цвет** - это ощущение, возникающее в органе зрения при воздействии на него света, т.е. свет+зрение=цвет.

Свет - это электромагнитное волновое движение. Длины волн видимого цвета заключены в интервале от 380 н.м. до 760 н.м.

В видимом спектре человеческий глаз различает 120 цветов. Все цвета подразделяются на: хроматические, ахроматические, полухроматические.

Ахроматические - Белый, черный, и все оттенки серого. В этот спектр входят лучи всех длин волн в равной степени, причем энергия отдельных лучей составляющих эту смесь одинакова.
Хроматические цвета - все спектральные и многие природные. В этот спектр входят все лучи, но есть преобладание какой-либо волны (максимум). Например, в спектре красного цвета, красные лучи (760-620 н.м.) несут большую часть энергии всего потока.
Полухроматические цвета - земляные цвета, т.е. цвета смешаны с ахроматическими цветами.

Но мы работаем с цветами красок: гуашевых, акварельных, темперных. Акриловые краски не ограничивают вашу фантазию, можно подобрать производителя с огромной палитрой в 126 и более цветов, где каждый цвет в готовой банке. Просто берешь и красишь. Но есть и те, кому не хватает даже таких расширенных палитр, и они погружаются в изучение теории цвета, образование цвета и сочетание оттенков.

Итак, посмотрим, что есть основные цвета, а что есть оттенки. И, изучив, сделаем свой выбор и научимся правильно сочетать цвета. Сегодня говорим о таких понятиях как:

1. Цветовой круг
2. теория цвета и правила образования
3. Как правильно сочетать цвета?
4. Три лучших сервиса по подбору цвета online
5. Символика цвета.

Что есть цвет и что есть оттенок? Что можно сделать из нескольких цветов и какие опасности могут быть при смешивании красок? поговорим об этом. Начнем мы с азов цветоведения — «цветового круга». Познав его хитрость, можно добиваться любых цветов, используя всего несколько красок. Итак, по порядку.

Цветовой круг

Чтобы хорошо и грамотно сочетать различные цвета между собой, необходимо, прежде всего, знать какие они бывают в природе и как «устроены».

Ещё в 17 веке Исаак Ньютон ставил опыты по преломлению солнечного света через прозрачную призму (помните школьную физику?). На основе этих опытов он открыл цветовой спектр, который должен был знать каждый школьник. Звучит он так: «Каждый Охотник Желает Знать Где Сидит Фазан», т. е. солнечный свет через призму преломляется на семь спектральных цветов: красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий и фиолетовый.

Задолго до открытия спектральных цветов, многие учёные и просто художники стали экспериментировать с цветом, с целью выработки основных правил по их сочетанию. В итоге это привело к появлению так называемого хроматического (т.е. цветного) цветового круга. Взяли все цвета спектра, за исключением голубого, и сложили из него «колесо», в котором цвета расположены в определённой последовательности, напротив друг друга. Таким образом, и получился первый 6-частный цветовой круг.

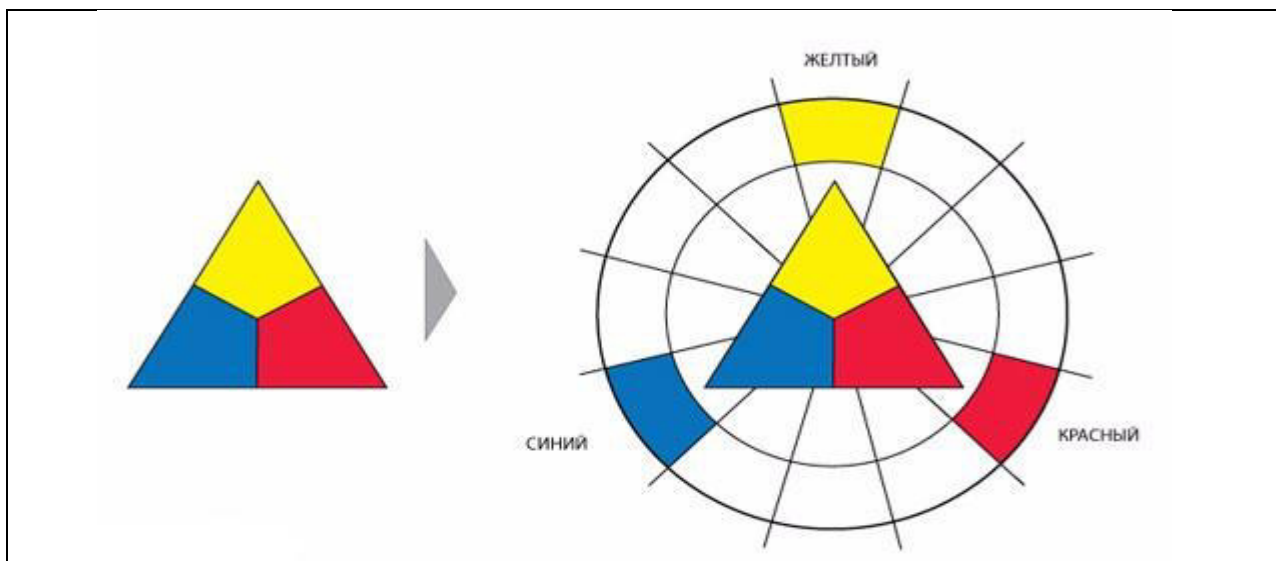
Совет

Если вы уже есть краски, и в арсенале больше 10 оттенков, то можно сделать на листе картона или плотной бумаги натуральную выкраску цветов (это мазки краски), так вы

сможете ориентироваться на имеющиеся у вас цвета и не смотреть каждый раз в банки, плюс сразу будет видно цвет краски уже в готовом высохшем состоянии.

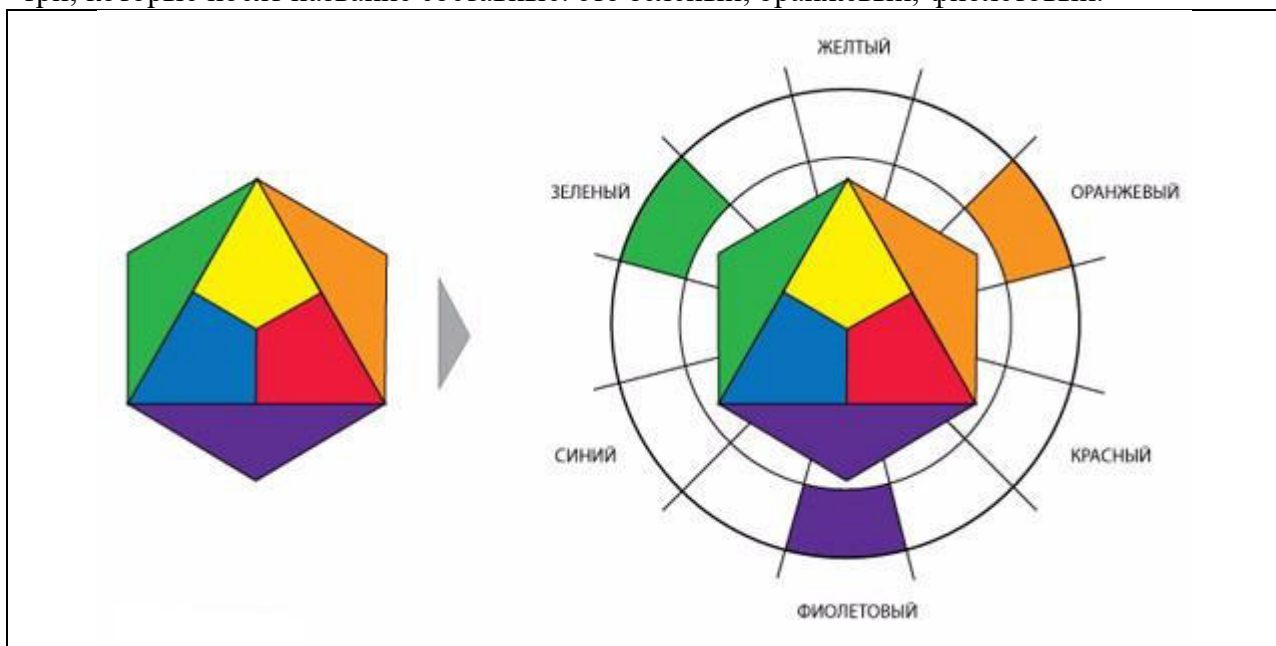
Теория цвета и правила образования

Из практики стало понятно, что всё многообразие цветов образуются на основе всего лишь трёх хроматических: красный, жёлтый, синий, которые называются основными в цветовом круге.

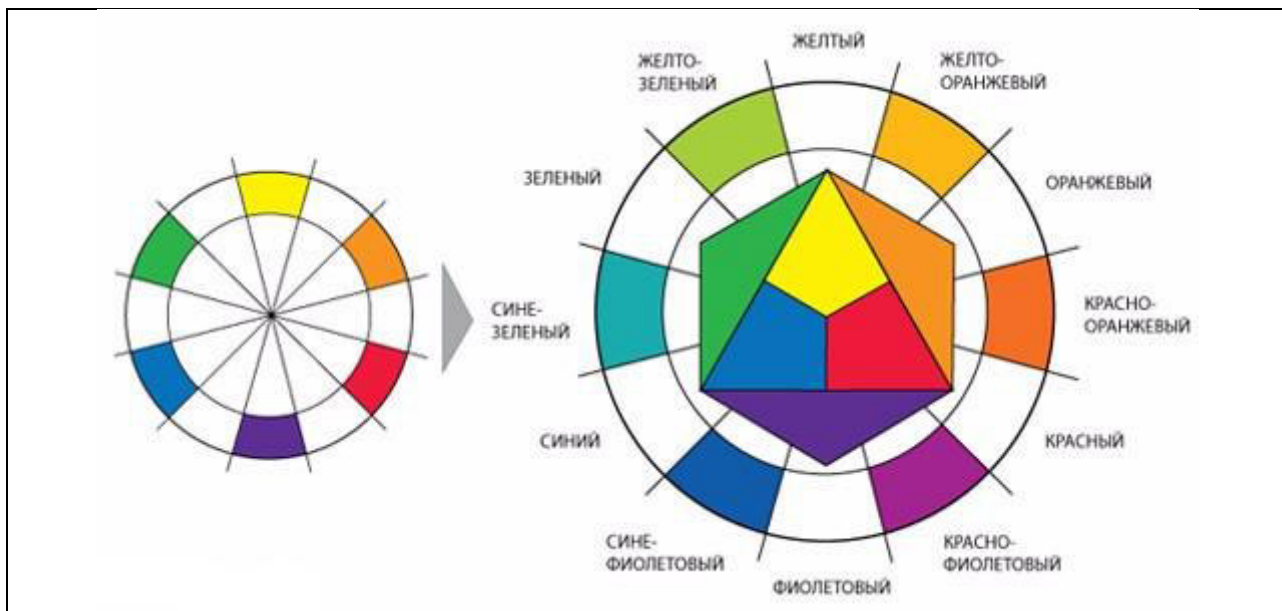
Основные цвета

Если в равной степени смешать эти три основных цвета друг с другом мы получим ещё три, которые носят название составные: это зелёный, оранжевый, фиолетовый.

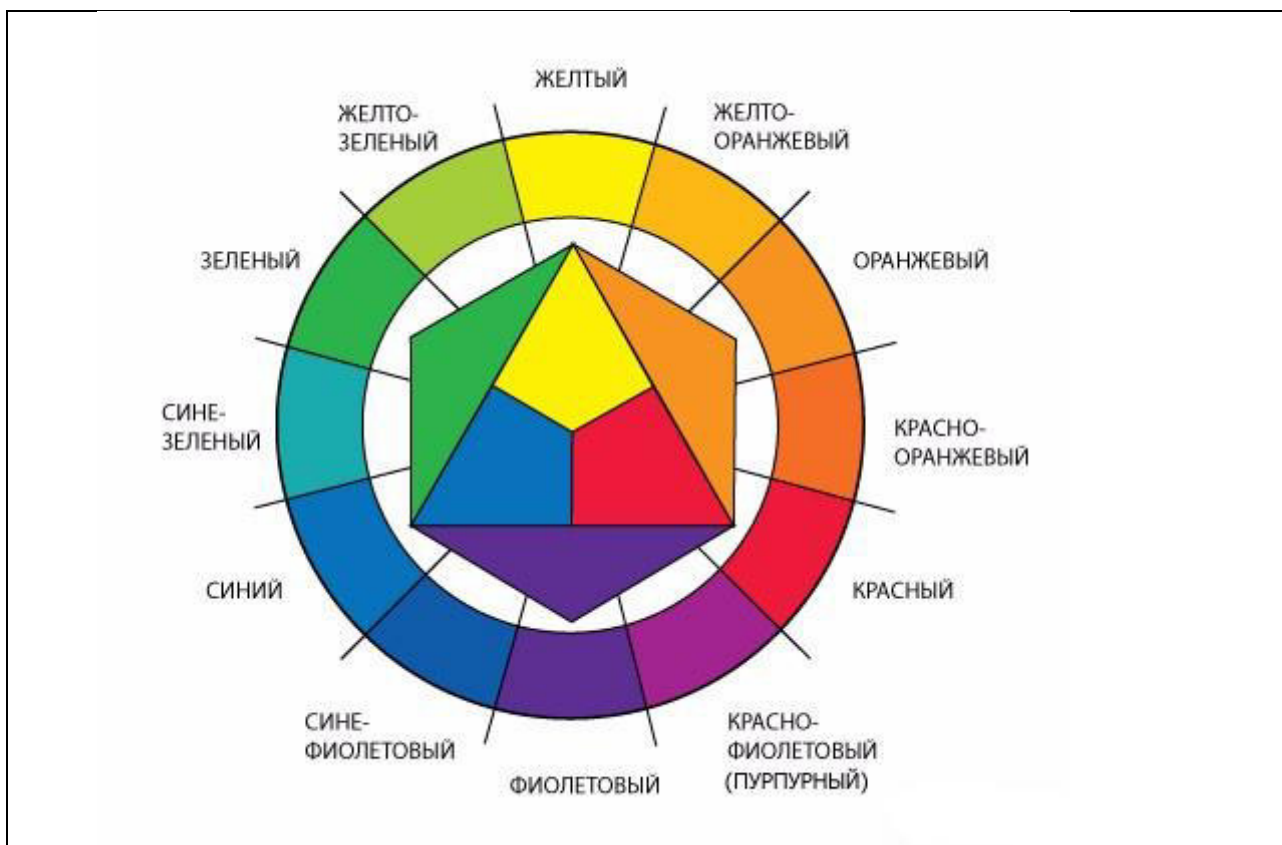
Составные цвета

Таким образом, мы и получим 6-ти частный цветовой круг, который также может быть создан и на основе открытых спектральных цветов Ньютона. А что если мы смешаем в равной степени основные и составные цвета? Тогда получим так называемые третичные:

Третичные цвета

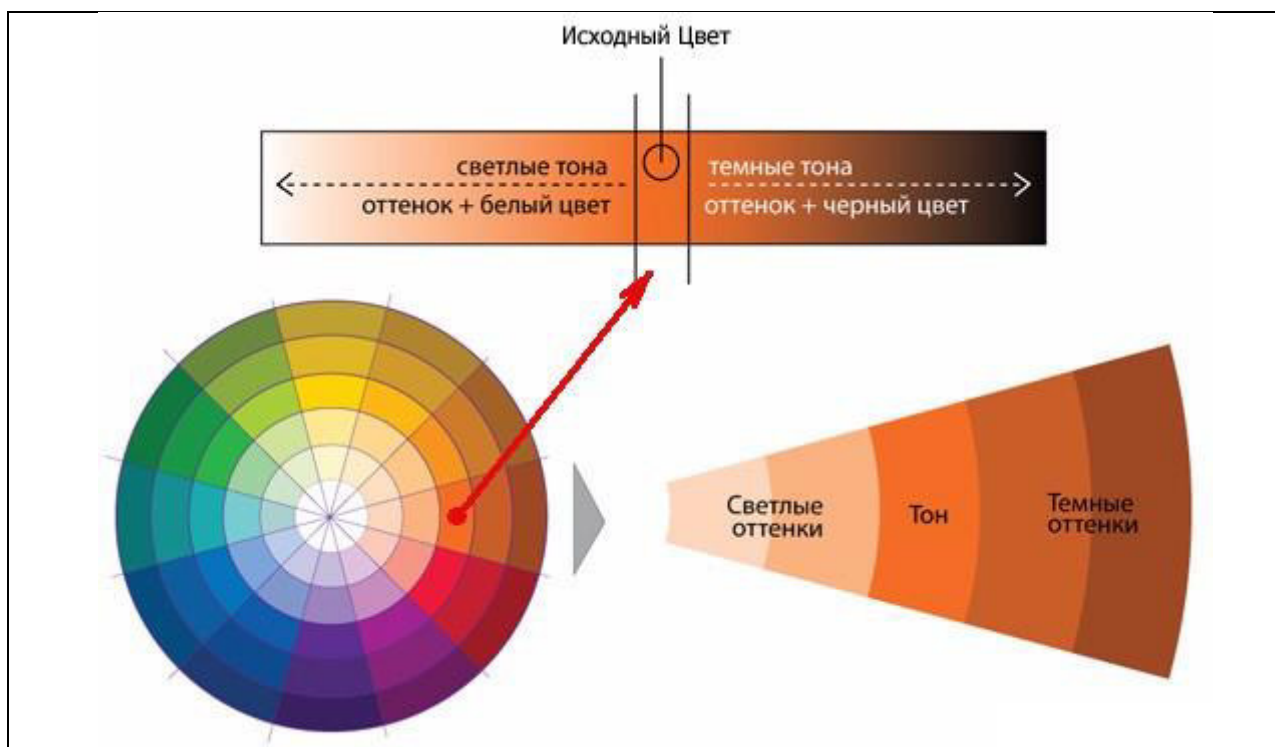
Теперь, нам необходимо собрать эти цвета вместе, и мы получим уже 12-частный цветовой круг, который лёг в основу всей науки Цветоведение и гармонии цветов:

12-частный цветовой круг

Такой 12-ти частный круг уже вполне подходит для подбора гармоничных цветов, однако вы можете заметить, что все получившиеся цвета очень яркие и насыщенные. Чтобы снизить чрезмерную насыщенность спектральных цветов принято добавлять в них ахроматические цвета: т. е. чёрный и белый. В итоге можно получить множество тонов и оттенков одного цвета.

Такой эффект цвета называется насыщенностью, и соответственно, если в любой выбранный спектральный цвет из цветового круга, добавлять белый цвет, то его насыщенность снижается до пастельных тонов или вообще до чисто белого; и наоборот, если добавлять чёрный цвет в тот же основной цвет, то его насыщенность повышается, и в конечном итоге достигнет полностью чёрного.

Растяжка

Если мы выполним такое насыщение хроматических цветов ахроматическими, среди профессионалов это называется цветовой «растяжка», то в итоге мы получим вот такой цветовой круг с множеством оттенков и тонов 12-ти основных цветов.

Растяжка

Но зачастую в работах используется ограниченное количество цветов, и на арену выходит понятие «гармоничное сочетание» этих самых цветов. С одной стороны, это целая наука! Но в то же время с основными правилами и понятиями разобраться совсем несложно.

Совет

У смешивания красок есть один большой недостаток! Когда Вам в процессе не хватило намешенного количества, второй раз смешать в таких же пропорциях краску практически невозможно и можно не попасть в цвет остального изделия. Поэтому если предстоит окрашивать большую площадь рекомендуется выбрать сразу готовый цвет (так можно будет докупить недостающее количество) или колеруйте краску сразу в большой емкости с запасом.

П. Теперь давайте самостоятельно нарисовать цветовой круг нашими гуашевыми красками.

ЗАДАНИЕ: Нарисовать в гуаши 12-ступенчатый круг. Использовать только 3 основных цвета. Остальные цвета получить путем смешения. Давайте возьмём кисти, у нас есть бумага. Картон будем использовать для палитры. Карандашом нарисовать круг, большой во весь лист и разделим его на 12 частей.

Итак, начинаем и смотрим, что же получается друг у друга. Можно помогать при этом, так у нас получится много хороших образцов цветкового круга.

(Когда выполнение задания подходит к завершению, переключаемся на продолжение знакомства с особенностями работы с цветом)

Рассмотрим теперь цветовые гармонии и сочетания. Эти знания помогут нам грамотно сочетать различные хроматические цвета между собой. Итак, разберем основные гармоничные сочетания оттенков.

1. Монохромное

Первое гармоничное сочетание цветов одноцветное (монохромное). Выполняется оно на основе оттенков в пределах одного сектора цветкового круга.

2. Аналогичное

Второе гармоничное сочетание это сочетание соседних цветов оно называется аналогичное или аналогичная триада.

ИЗ ИСТОРИИ ЦВЕТОВЕДЕНИЯ И ЦВЕТОВЫХ СИСТЕМ

Цветоведение - это наука о цвете, включающая систематизированную совокупность данных физики, физиологии и психологии, изучающих природный феномен цвета, а также совокупность данных философии, эстетики, истории искусства, филологии, этнографии, литературы, изучающих цвет как явление культуры.

Колористика - это раздел науки о цвете, изучающий теорию применения цвета на практике в различных областях человеческой деятельности.

Цветовые системы. История науки о цвете.

Принято выделять два этапа в истории классификации цвета: до XVII века и XVII век - наши дни.

Мифологический этап. Выделялись 3 цвета: Красный, Белый, черный.

Древний Восток. Китай. Основным космообразующим числом было 5 (четыре стороны света и центр земли). Особенности колорита китайской культуры древности: сочетание искусственности и натуральности, красочность и многоцветие (*которое, к сожалению, в последствии трансформировалось в аскетизм по отношению к цвету, в монохромие и ахроматическую живопись тушью*)

Древний Восток. Индия. В древней Индии было 2 цветовые системы:

- 1) Архаическая или троичная. Цвета: Красный, Белый, Черный.
- 2) Ведичная, или система основанная на Ведах. Следующие цвета: Красный (восточные лучи Солнца), Белый (южные лучи), Черный (западные лучи), очень черный (северные лучи), Невидимый (центр).

Убранство дворцов выполнялось в трех основных цветах: Белый, Красный, Золото (иногда добавлялись Синий и Голубой)

Традиционные основные цвета в древней Индии: Белый, Красный, Черный, Желтый и Синий.

Древний Египет. Отношение к цвету зависит от того, насколько он солнечный. Более подробно см. статью.

Греко-римская античность. В 5 в. до н.э. Эмпедокл утверждал, что вселенная состоит из: воды (черный), воздуха (белый), огня (красный), и земли (желтый, охра). А все остальное получается путем смешения этих четырех стихий.

Аристотель выделял 3 основных цвета: Белый (вода, воздух, земля), Желтый (огонь), Черный (разрушение, состояние перехода).

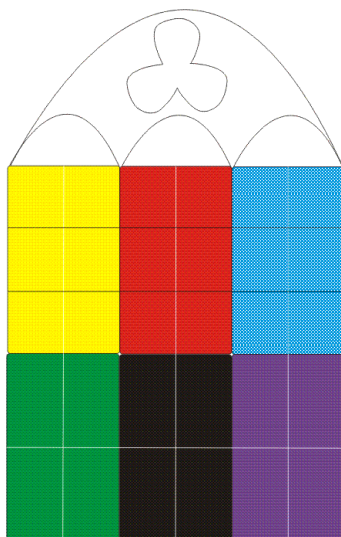
Планид в своей "Натуральной истории" выделил 4 основных цвета: Красный, Белый, Желтый и Черный.

Для определения основных цветов Эмпедокл и Планид пользовались зрительными впечатлениями, а Аристотель определял их экспериментальным путем.

Средние века. Западная Европа.

На рис.1 белый цвет символизирует Христа, Бога, ангелов, является чистым непорочным цветом. Желтый цвет - символ просвещения, действия Духа Святого. Красный - огонь, солнце, кровь Христа. Синий - цвет неба, обители Господа. Зеленый - цвет пищи, растительности, земной путь Христа. Черный - подземный цвет, цвет зла, Антихриста. Фиолетовый - цвет противоречий.

Так же достаточно интересна антисистема цветов, куда входили "погасшие" цвета, т.е. любой цвет в сочетании с коричневым.

Средние века. Ближний и средний Восток.

Представление о цвете развивается под знаком ислама. С VII века ценятся те же цвета, что и в Западной Европе, только выделяется зеленый: это цвет райского сада. Любимый тип цветовой композиции - многоцветие или полихромия.

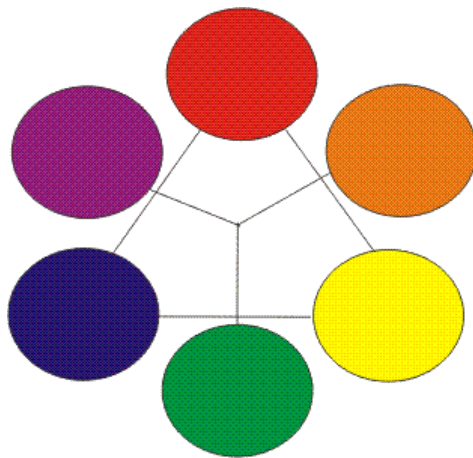
Ренессанс. Леонардо Да Винчи - создатель новой цветовой системы. Он считал, что основных цветов 6. Красный, Желтый, Зеленый, Синий, Белый, Черный.

Европа. XVII-XIX века. В это время в истории классификации цвета начинается новый этап. Начинается процесс разделения цвета. Ньютон вводит научную символику разделения цветов. Он берет спектр белого цвета, в котором выделяет все хроматические цвета: Красный, Оранжевый, Зеленый, Голубой (сине-зеленый), Синий, Фиолетовый, добавляя к этому сочетанию Пурпурный (считает этот цвет смешением красного и фиолетового).

В XVII веке в Европе господствует два стиля: 1) Барокко. Восхваляется превосходство цвета. 2)Классицизм. Ценятся только оттенки цветов, основа - приглушенные цвета.

В XVIII веке барокко превращается в рококо. Появляется тяготение к асимметрии композиции, декору (мягкая детализировка форм), сочетание ярких и чистых тонов цвета с белым и золотом.

Гете в конце века предложил новый способ классификации цветов по физиологическому принципу.

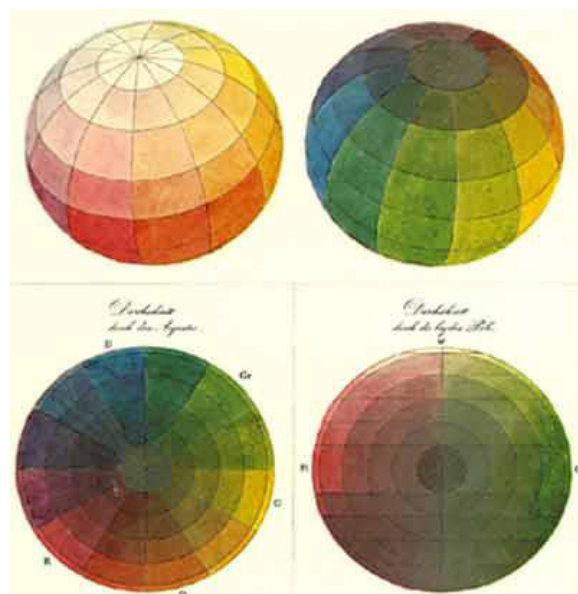

Цвета: Красный, Оранжевый, Желтый, Зеленый, Синий, Фиолетовый.

Треугольник показывает три основных цвета, которыми пользуются художники. Остальные цвета (Оранжевый, Зеленый, Фиолетовый) получаются путем смешивания основных.

В XIX веке в Европе возникает романтизм. В последствии его возникновение приводит к появлению двух противоположных направлений: натурализму (дотошная передача всех цветов, тонов, оттенков) и импрессионизму (передача образов)

В это же время, современник Гете, Филипп Отто Рунге разработал свою систему классификации цветов используя принцип глобуса или шара. См. рис.3

Вокруг экватора размещен двенадцатицветный естественный круг, верхний полюс покрыт белым, нижний - черным цветом.

Между чистыми, пестрыми цветами экватора и нецветными полюсами находятся смеси из соответственно чистой краски с белым цветом (вверху шара находятся пастельные краски) или с черным (внизу шара - темные оттенки или потемнения).

Каждый пункт на этом цветном глобусе может быть обусловлен долготой и широтой, что делает возможным определение названия цвета посредством соответствующей системы исчисления. В такой системе он предусмотрел все переходы от любого цвета к любому.

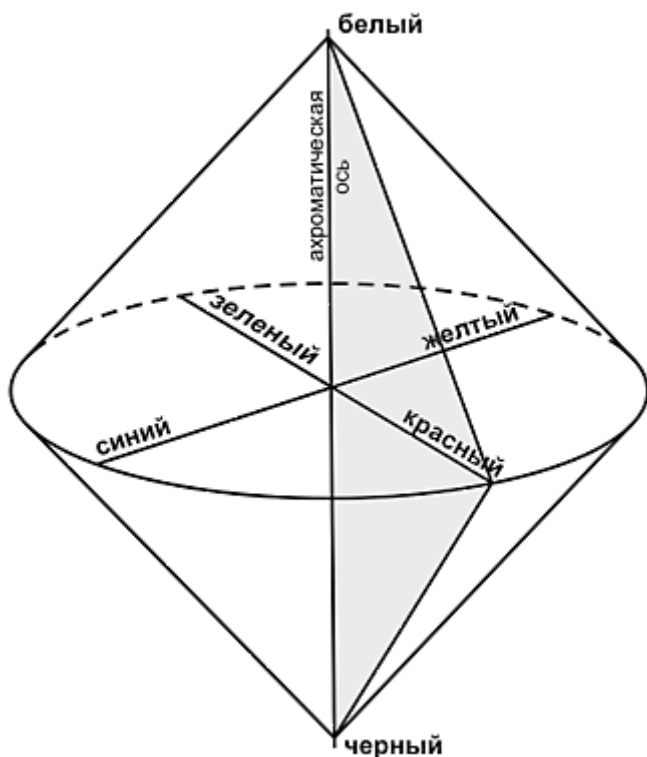
Кроме этого, можно отметить следующих ученых, которые внесли свой вклад в классификацию цвета: Шеврёль (полусфера), Адамс, Бекольд, Гельм Гольц.

Модерн. Цвет становится символом. Особенности эстетики стиля модерн:

- 1) Предпочтение приглушенных, затемненных цветов, сложных нюансных гамм, множества оттенков при узкой палитре, добавление металлических пигментов (золото, серебро, бронза)
- 2) Цвет становится в большей степени средством выражения, нежели подражания.
- 3) Обозначается тенденция сближения цвета к музыке.

Ученый Оствальд усовершенствовал систему сферы Рунге. Он берет круг, разделяет его на 24 части, закрашивает каждый спектр в определенный цвет (см. рис.4), но представляет все цвета в виде замкнутого цветового тела, состоящего из двух конусов, объединенных общим основанием. Единой осью конусов является ахроматический ряд: верхняя точка - белый цвет, нижняя – чёрный.

По окружности основания расположены наиболее насыщенные спектральные цвета (цвета радуги), которые расположены в определенной последовательности: красный - оранжевый - желтый - зеленый - голубой - синий - фиолетовый. (Вы наверняка помните шутивную скороговорку, в которой первая буква каждого слова является первой буквой названия цвета: "Каждый охотник желает знать, где сидит фазан".)

P.S. В настоящее время не принято разделять цвета на второстепенные и главные (исключение встречается в: геральдике, сигнализации и кодировке знаков разметки).

КАРТОЧКИ « ЯЗЫК ЦВЕТА ИЛИ СИМВОЛИКА»

Красный

Позитивные ассоциации. Главный источник ассоциации - причастность ко всему живому. Кровь, цветы, плоды, глина из которой был сотворен человек. Адам в переводе - это красная земля. Красный цвет - это сила, энергия, без которой жизнь не возможна. Символ плодородия. Красный отпугивает злых духов, магический цвет, цвет жизнетворного тепла и солнца (красное солнышко), цвет магических амулетов, повязок, орнаментов, дающий жизнь. Символ красоты (красна девица). Этим цветом окрашены многие духи и боги, как добрые так и злые.

Негативные ассоциации. Смерть, убийство, грех, возмездие, символ войны, борьбы, гнева, жестокости, ярости, конфронтации и т.д. Противопоставляется белому, как максимально чистому. Является предупреждающим сигналом опасности и запрета.

Белый

Позитивные ассоциации. Особый цвет, в основном имеет позитивное значение. Символ блага, чистоты, радости, мира, здоровья, согласия, приумножения потомства. Цвет дня, солнечного света, активности. Противовес черному, знак очищения, омовения, воды, безмятежности, безгреховности и приобщения к добру. Символ согласия между живыми и мертвыми. Цвет божества, добрых духов и покойников. Благодородство, знатность, величие, благосостояние, привилегированности. В христианстве: цвет святых, символ святости, радости, веселья, невинности, целомудрия (белые одежды Христа, белая лилия - символ девы Марии), сосредоточия. В Индии - чистота и пустота, цвет бога (впрочем, как и во всех религиях мира).

Негативные ассоциации. Приближающаяся старость, бледность, седина, болезни, смерть (белый как смерть), зло, отчуждения, страдание, холод, безмолвие, разлука.

Черный

Позитивные ассоциации. Цвет любви в мусульманстве. У древних философов - символ божественной темноты, или сверхсветлый мрак. Красота (восток), покой, отдых.

В основном негативные ассоциации (черная зависть, черная магия...): ночь, страх, зло, отсутствие белизны, тьма, женское начало, смерть, разложение, горе, страдание, греховность, демонический цвет (противоположность Белому), тайная зависть, гордыня, печаль, подлость.

Зеленый

Позитивные ассоциации. Это цвет богов плодородия. В христианстве - символ земной жизни Христа и святых. Цвет райского сада, оазис в пустыне, цвет мусульманского рая. Женский цвет. Негативные ассоциации. Демоническое начало. Нечистая сила. Безумие, распад, дьявол, совративший Адама, алкоголь (зеленый змий), в русском фольклоре - цвет настоя трав, яда, отравы и прочее. В XX веке

Зеленый цвет все больше смещается в сторону негативных ассоциаций: пассивность, инертность, хулиганство, абсурдность, непристойность, зависть, безразличие (тоска зеленая).

Желтый

Позитивные ассоциации. Все живое, солнце, золото, цвет первой жертвы в исламе. Цвет богов, божественности, царственности, славы, цвет земли и женского начала в Др. Китае.

Негативные ассоциации. Продажность, грех Иуды, измена, увядание, трения, кожа стариков, цвет душевно больных (желтый дом), обмана (желтая пресса), предостережение, предупреждение (желтая карточка).

Синий

Позитивные ассоциации. Самый серьезный цвет, в меру печальный и тоскливый. Символ воды, неба, на Востоке - высших сфер, божественность, в христианских книгах - непостижимая тайна. Вызывает мистицизм, религиозные чувства. Духовность, чистота, постоянство в вере, совершенство, высокое происхождение, правосудие, покой.

Негативные ассоциации. Злодейство, дьявол, в Др. Китае синяя муха - клеветник, в Нидерландах синий плащ - неверная жена. Грех, страдание, холод, старость, в Индии - печаль и траур.

Фиолетовый

Позитивные ассоциации. Таинственность, иррациональность, память, воспоминания. Разбеленный фиолетовый - духовность, нарядность. Цвет романтиков.

Негативные ассоциации. Ужас, страх, старость, угасание жизни и т.д.

Пурпурный

Только позитивное значение. Богатство, царственность, высшая красота, власть, духовность, величие.

Серый

В древности - негативный цвет, цвет бедности, скуки, тоски, увядания, цвет городской тесноты, тумана, символ зависти у древних римлян, в средние века - цвет несчастья и посредственности.

Позитивные ассоциации. Цвет изящества, элегантности, благородства, знак хорошего тона и высокого вкуса.

Оранжевый

Веселый, радостный цвет. Детское веселье. Тепло и уют. Но в разбеленном или загрязненном виде - только негативные ассоциации: мутный, слащавый, противный.

СЕРВИСЫ ПО ПОДБОРУ ЦВЕТА ONLINE

Мы живем во время технологического прогресса, и имеем возможность пользоваться благами цивилизации, которые могут упростить жизнь творческому человеку. Рассмотрим три сервиса, которые существенно упростят подбор цветов и позволят вдохновиться самыми разными сочетаниями.

<https://color.adobe.com/ru/create>

На этом сайте вы можете прямо онлайн подбирать любые гармоничные сочетания, используя стандартные предустановки. Делается это в два шага:

1. Вы выставляете цветовую схему
2. . двигаете ползунки, и систем будет автоматически подбирать гармоничное сочетание.
3. Но не это главная фишка этого сервиса! Самое классное, что сервис может автоматически раскладывать на основные цвета картинки.
4. Как это работает: Вы нашли картинку в интернете, которая вам очень понравилась по сочетанию цветов.

Загружаете её в сервис color.adobe.com (кнопка с фотоаппаратом справа вверху), и сервис вам автоматически раскладывает эту картинку на основные гармоничные цвета!

Цветовые матрицы у экранов очень разные и тот цвет, что Вы видите на мониторе может очень сильно отличаться от натурального, и с этим ничего поделать нельзя. Поэтому рекомендуем подбирать цвета по натуральной выкраске, если есть такая возможность. Некоторые производители продают натуральные образцы цветов. Разжиться такой выкраской всей палитры — большая удача.

<https://colorscheme.ru/>

В целом это аналог предыдущего сервиса, правда без функции подбора гармоний по картинке. Этот сервис имеет несколько иную систему управления подбором цвета по цветовому кругу, и может быть, кому-то удобней. Так же у него есть ряд интересных функций. Например, можно сохранять схемы цветов в виде ссылок, и отправлять друзьям.

<https://color.romanuke.com/>

Если же вы не хотите сами подбирать сочетания, то можно воспользоваться самым проверенным способом — найти нужные сочетания среди картинок и вдохновиться им) По сути это огромная база готовых красивых сочетаний цветов. Вы можете задавать определенные вводные по нужному оттенку, и вам будет представлено множество красивых фотографий и сочетаний цветов, которые вы легко сможете взять за основу для своих работ.

И в заключение напомним эти несколько несложных советов на тему подбора цвета и сочетания. Не бойтесь, что вы не имеете специального образования или, что вы не дизайнер со стажем. Все оказывается можно быстро и легко подобрать и смешать. Но для тех, кто заботиться о своем времени и хочет сразу взять готовую краску, кто не хочет мешать цвет и не попадать в цвет, конечно же лучшим выбором будет готовые палитры в 126 цветов и более.

ЦВЕТ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОФОРМЛЕНИИ СПЕКТАКЛЯ

План проведения занятия

1. Актуализация знаний учащихся

Задание: Даны три цвета, которые человечество использовало на ранних стадиях развития, белый, черный, красный, и такие понятия, как Воздух, чистота, земля, смерть, кровь, болезнь. Определить с каким понятием ассоциируется у обучающихся тот или иной цвет.

2. Теоретическая часть

О ранних стадиях формирования символических функций цвета можно судить по трехцветной символике примитивных культур. Трехцветная символика (белый, красный, черный), существует и у африканских племен (идембу, догонов, йоруба), и у малазийских бушменов, и у австралийских аборигенов, и у североамериканских индейцев - чероки, и у других. Во всех этих культурах белое ассоциируется с Водой, Воздухом, Чистотой, Миром, Счастьем; черное ассоциируется с Землей, Нечистотами, Злом, Смертью; красное имеет промежуточное значение: примыкая к белому, обозначает добрые силы, а примыкая к черному - злые. Таковы Огонь и Солнце, которые могут согреть и сжечь, такова Кровь, ибо кровь здорового человека «Чистая», а больного - «нечистая», «черная». Это подтверждает правильность вывода В. Теркера о том, что цветовая символика на ранних стадиях развития тесно связана с физиологией человеческого тела и что осознание сильных физиологических переживаний идет рядом с эмоциональным осознанием «сильных» цветовых символов (белого, красного, черного)

Возможно, что включение в цветовую символику красного цвета - это уже вторая стадия диалектического развития. На первой стадии, вероятно, использовались только два цвета (белый и черный), которые отражали самые простые бинарные отношения: Небо и Землю, Свет и Тьму, Счастье и Несчастье, Мужчину и Женщину, Добро и Зло, Жизнь и Смерть. Позднее, когда усложнился хозяйственный уклад людей и развились общественные отношения, понадобился третий цвет. Им стал красный. Еще позднее, когда общественное сознание потребовало системного языка, стала использоваться широкая палитра цветовых символов.

Можно классифицировать цветовые знаки - символы по сходным признакам. Первую группу цветовых символов, в которую включены наиболее распространенные (и наиболее древние) мнемические обозначения, называется ассоциативной. Вот этот символический ряд:

Белый - свет, серебро; черный - мрак, земля; желтый - солнце, золото; синий - небо, воздух; красный - огонь, кровь; зеленый - природа, растительность.

Благодаря натуралистической ассоциативности эти символические обозначения первичны во всех культурах и наиболее живучи.

Вторую группу цветовых символов, в которой круг ассоциаций шире, называют ассоциативно - кодовой. Примером могут служить следующие соответствия:

Белый - светонность, духовность, чистота, невинность, ясность; Черный - поглощение, материальность, беспросветность, тяжесть; Желтый - сияние, легкость, динамизм, близость, радость; Синий - небесность, глубина, бесконечность, холод, бесстрастность; Красный - активность, насильственность, возбужденность, страстность; Зеленый - спокойствие, безопасность, статичность, благотворность.

Эти символические обозначения имеют отдаленное сходство с характерными особенностями объекта - понятия и в конкретной уточняющей ситуации приобретают познавательное значение.

Третью группу цветовых символов, самую разнообразную и самую условную, в которой цвет не имеет сходства с обозначенным объектом - понятием, составляют так называемые кодовые цветовые символы. В этой группе могут использоваться практически любые обозначения, например:

Желтый - буддизм, богатство, зависть, ревность; Синий - религиозность, мудрость, гласная Ы, нота «соль»; Красный - демократия, зло, царь, религия Бок, вторник; Зеленый - ислам, посредственность, луна, разрешение, ангел и тд.

Как уже отмечалось выше, передача информации с помощью цвета основана на возникающих ассоциациях, имеющих несколько слоев: общие природные, более поздние

слои - влияние традиций народа, к которому принадлежит человек, а затем уже цветовые ассоциации личных переживаний и впечатлений.

Цвет на изображение накладывается естественно, поэтому такие выразительные характеристики, как теплый (красный), холодный (голубой), близкий (желтый), далекий (синий), легкий (белый), тяжелый (черный)

В классификации, разработанной в психологии, выделяются две группы цветов: первая из них включает теплые, «стимулирующие» цвета (красный, оранжевый, желтый и белый), а вторая группа состоит из холодных цветов, соотносимых с процессами расслабления (синий, индиго, фиолетовый и черный); зеленый цвет может относиться к обеим группам.

Задание: даны различные цвета. Надо разделить их на две группы: холодные и теплые. Зеленый цвет дать не чистый, а с добавлением желтого и синего

3. Цвет в литературе

Цветовые эпитеты выполняют в художественной литературе следующие три функции: смысловая (к примеру, розовый цвет лица — признак завидного здоровья персонажа, рыжеватость сапог — свидетельство их поношенности, цвет ассигнации указывает на ее достоинство и т.д.); описательная (цветовые эпитеты привлекаются писателем, чтобы описание стало зримо, выпукло) и эмоциональная, определенным образом воздействующая на чувства.

Интересно, что у каждого народа свое «видение» символики цвета. Книжный Клуб предлагает вспомнить основные цвета и их возможные значения в литературе.

1. Белый

Белый цвет символизирует чистоту и невинность. Белый тождествен солнечному свету, а свет — это божество, благо, жизнь, полнота бытия. Но, кроме того, белый может обозначать смерть, болезнь, зло, отчуждение, страдание.

«Ему приснилось, будто он входит в пустой дом с белыми стенами, испытывая тягостное чувство, что он первое переступающее этот порог человеческое существо»

Габриэль Гарсия Маркес, «Сто лет одиночества»

2. Черный

Черный цвет имеет «отрицательное» значение, это символ смерти, зла. Символика черного у большинства народов в основном негативна. В черном небе, в глубине пещер, ям, колодцев, в глубокой тени скрывается нечто таинственное и опасное. Черное делает бессильным зрение человека, что само по себе грозит опасностью.

«И вот тут-то прополз по проулкам и улицам черный слушок...»

Михаил Шолохов, «Тихий Дон»

3. Красный

Красный цвет в белорусской и русской лингвокультуре является священным. Раньше в русском языке слово красный означало красивый, прекрасный: красно солнышко, красна девица, Красная площадь. Также означает напряжение сил, концентрацию энергии — тяжелый труд, борьбу, войну, конфликты, трагедию, драму, гнев, жестокость, ярость, страсти.

«На глядах бесконечных вод,
Закатом в пурпур облеченны
Она вещает и поет,
Не в силах крыл поднять смятенных...
Вещает иго злых татар,
Вещает казней ряд кровавых,
И трус, и голод, и пожар,
Злодеев силу, гибель правых...»

Александр Блок

4. Желтый

Означает состояния, связанные с позитивной энергетикой: веселье, разрядка напряженности, радость, праздник, игра, красота.

Негативная символика желтого и золота — грех, предательство, продажность, безумие, увядание, грусть, тление, отчаяние, болезнь. Общеизвестны такие выражения, как желтая пресса, желтые профсоюзы, Желтый дом; «Йеллоу Джек» — флаг, который поднимали на

кораблях в знак карантина. В средневековой Испании одевали в желтое еретиков, сжигаемых на кострах инквизиции.

«От любви твоей загадочной,
Как от боли, я кричу,
Стала желтой и припадочной,
Еле ноги волочу...»

Анна Ахматова

5. Зеленый

Это цвет растительности; отсюда все его позитивные значения: произрастание, весеннее возрождение природы, надежда (на урожай), молодость.

Цвет райского сада (Эдема), оазиса в пустыне, мусульманского рая.

«Зеленый цвет ласкает в полдень тенью,
Дарует он покой душе и зренью.
И травы зелены, и тьма в лесах,
Зеленый свет колеблется в глазах.
Зеленый цвет – наряд любого сада,
И для жасмина стебель — как награда»

Амир Хосров Дехлеви

Негативные символы: тление, разложение, демонизм, отвращение, злоба, зависть, тоска, безумие, ужас гибели. Эти значения происходят от цвета плесени, гниющих органических веществ, злобных мифологических животных (змеев, драконов), таинственных обитателей лесов (леший, Зеленой царь), глаз хищных ночных животных и птиц, горьких ядовитых трав.

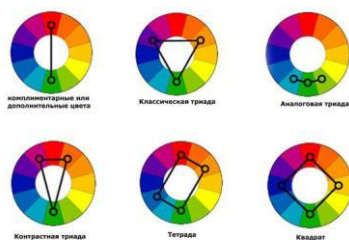
6. Синий

Символика синего исходит из очевидного физического факта — синевы безоблачного неба. В мифологическом сознании небо всегда было обиталищем богов, духов предков, ангелов; отсюда главный символ синего — божественность. В средневековой Европе синий был цветом костюма рыцаря, желающего продемонстрировать своей даме верность в любви

«Он как будто ждал гостей – по целым дням были открыты и двери, и окна во всех комнатах: в белом зале, в синей старомодной гостиной, в маленькой диванной, тоже синей и увешанной овальными миниатюрами, и в солнечной библиотеке, большой и пустой угловой комнате со старыми иконами в переднем углу и низкими книжными шкапами из ясеня вдоль стен. И везде в комнаты празднично глядели приблизившиеся к дому разнообразно зеленые, то светлые, то темные, деревья с яркой синевой между ветвями»

Иван Бунин, «Митина любовь»

4. Цветовой круг Йоханесса Иттена

Основой круга Иттена есть красный, желтый и синий. Путем смешивания получают все остальные цвета и оттенки. Фиолетовый, зеленый и оранжевый – цвета, которые при соединении дают внешний круг на схеме Иттена (12 цветов), сами получаются из сочетания базовых. Это наглядно изображено на схеме:

В любой сфере (дизайн, мода, искусство фотографии) правильным считается комбинирование трех цветов по принципу (60×10×30). Это позволяет изделиям любого профиля выглядеть органично и выразительно.

Задание: Используя только три базовые краски найти максимальное количество цветов и оттенков

5. Итоговое задание: Нарисуйте основное цветовое решение к спектаклю

1. о весне, юности, надежде
2. о войне, смерти, лишениях
3. о детстве, празднике, лете
4. Древняя Греция, искусство, море

В конце темы дать более сложный образ. Например: «Как будет отличаться цветовое решение спектакля о Троянской войне, если повествование ведется от лица маленького ребенка, профессионального воина или поэта-мудреца».

6. Заключительная часть.

Показать ребятам работы художников к спектаклям, обращая внимания на цветовое решение.

«Спящая красавица», Л. Бакст

«Снегурочка», В. Васнецов

«Золотой петушок», Н. Гончарова

«Щелкунчик», М.Шемякин

УЧЕНИЕ О ЦВЕТЕ Й.В. ГЕТЕ

Известно, что сам Гете ценил свою работу по цвету выше своего поэтического творчества. Великий поэт был не согласен с теорией света и цвета Ньютона и в противовес создал свою собственную. Интерес Гете к цвету отмечается с детства. Как отмечают В. Фойгт и У.Зуккер (1983) чувственно-наглядный метод Гете был причиной того, что современниками концепция Гете была встречена «в штыки». Гете обвиняли в дилетантизме и советовали заниматься своим прямым делом. На холодное отношение современников к своей теории Гете жалуется в одном из писем к Шиллеру. Нас, прежде всего, интересует та часть учения Гете, которую он называет «Чувственно-нравственным действием цветов».

Гете считал, что цвет «независимо от строения и формы материала (которому он принадлежит — прим. автора) оказывает известное воздействие... на душевное настроение» (#758). Тем самым, впечатление, вызываемое цветом, определяется, прежде всего, им самим, а не его предметными ассоциациями. «Отдельные красочные впечатления... должны действовать специфически и... вызывать специфические состояния» (#761). И далее, в #762: «отдельные цвета вызывают особые душевные состояния». Согласно этим положениям, Гете ставит в соответствие определенным цветам определенные психологические состояния человека. Подобное свойство цвета Гете иллюстрирует описанием тех изменений в «душевном состоянии», которые происходят при достаточно длительном воздействии цвета на человека, например, посредством цветных стекол.

Опираясь на эти основные положения психологического раздела своего учения, Гете разделяет цвета на «положительные» — желтый, красно-желтый (оранжевый) и желто-красный (сурик, киноварь) и «отрицательные» — синий, красно-синий и сине-красный. Цвета первой группы создают бодрое, живое, деятельное настроение, а второй — беспокойное, мягкое и тоскливое. Зеленый Гете относил к «нейтральным». Остановимся более подробно на психологической характеристике цветов, даваемой Гете.

Желтый. Если смотреть сквозь желтое стекло, то «глаз обрадуется, сердце расширится, на душе станет веселее, кажется, что... веет теплом» (#769). Чисто желтый — приятен. Однако при его загрязнении, сдвиге в сторону холодных тонов (цвет серы) или нанесении на «неблагородную» поверхность, желтый приобретает негативное звучание и отрицательный символический смысл. Как сообщает Гете, такой желтый символизирует должников, рогоносцев и принадлежность к еврейской нации.

Оранжевый. То, что сказано (положительного) о желтом верно и для оранжевого, но в более высокой степени. Оранжевый «энергичнее» чисто желтого. Может быть, поэтому, этот цвет, по Гете, больше предпочитается французами, чем англичанами и немцами.

Желто-красный. Приятное и веселое чувство, вызываемое оранжевым, вырастает до невыносимо-мощного в ярком желто-красном (#774). Активная сторона в этом цвете достигает своей высшей энергии. В результате этого, как считает Гете, энергичные, здоровые, суровые люди особенно «радуются» (предпочитают) эту краску. Этот цвет привлекает дикарей и детей. Вызывает чувство потрясения.

Синий. «Как цвет это — энергия: однако он стоит на отрицательной стороне и в своей величайшей чистоте представляет из себя как бы волнующее ничто» (#779). Гете тонко чувствует «мистицизм» синего и пишет о нем, как о создающем странное, невыразимое воздействие. Синий как бы влечет за собой, «уходит» от человека. Синий как идея темного связан с ощущением холода. Комнаты с преобладанием синего цвета кажутся просторными, но пустыми и холодными. Если смотреть на мир через синее стекло, то он предстает в печальном виде.

Красно-синий (сиреневый). Этот цвет вызывает ощущение беспокойства. Цвет живой, но безрадостный.

Сине-красный. Впечатление беспокойства значительно возрастает. Гете считал, что выдержать этот цвет длительное время очень трудно, если он не разбавлен.

Чисто красный Гете рассматривает как гармоничное соединение полусов желтого и синего и поэтому глаз находит в этом цвете «идеальное удовлетворение». Красный (кармин) производит впечатление серьезности, достоинства или прелести и благоволения. Более темный символизирует старость, а светлый — юность.

Говоря о пурпуре, Гете указывает, что он — любимый цвет правителей и выражает серьезность и величие. Но если рассматривать окружающий пейзаж через пурпурное стекло, то он предстает в ужасающем виде, как в день «страшного суда»

Зеленый. Если желтый и синий находятся в равновесной смеси, возникает зеленый. Глаз, по выражению Гете, находит в нем действительное удовлетворение, душа «отдыхает». Не хочется и нельзя идти дальше.

Воздействие отдельных цветов, вызывая определенные впечатления и состояния у человека, тем самым, в терминологии Гете, «ограничивает» душу, которая стремится к цельности. Здесь Гете проводит параллель между цветовой гармонией и гармонией психики. Как только глаз видит какой-нибудь цвет, то приходит в деятельное состояние. Его природе свойственно породить другой цвет, который вместе с данным содержит цельность цветового круга (#805). Так и душа человека стремится к цельности и всеобщности. Эти положения Гете, во многом предвосхищают результаты экспериментальных исследований С.В. Кравкова связей между цветовым восприятием и деятельностью вегетативной нервной системы (ВНС) человека. Гете выделяет следующие гармоничные цветовые сочетания: желтый — красно-синий; синий — красно-желтый; пурпур — зеленый.

Исходя из учения Гете о цветовой гармонии и цельности, можно сделать вывод, что психологическое воздействие, скажем, желтого цвета, требует для своего уравнивания воздействия красно-синего (фиолетового). Между гармонической цветовой парой существуют отношения взаимодополнения. Указанные шесть цветов составляют «цветовой круг» Гете, где гармоничные сочетания располагаются друг напротив друга по диагонали.

Кроме гармоничных цветовых сочетаний (приводящих к цельности), Гете выделяет «характерные» и «нехарактерные». Эти цветовые сочетания также вызывают определенные душевные впечатления, но в отличие от гармоничных, они не приводят к состоянию психологического равновесия.

«Характерными» Гете называет такие цветовые сочетания, которые составляют цвета, разделенные в цветовом круге одной краской.

Желтый и синий. По выражению Гете — скучное, бледное сочетание, которому не хватает (для цельности) красного. Впечатление, которое оно создает, Гете называет «обыденным».

Сочетание желтого и пурпура также одностороннее, но веселое и великолепное

Желто-красный в сочетании с сине-красным вызывает возбуждение, впечатление яркого.

Смешивание цветов характерной пары порождает цвет, находящийся (в цветовом круге) между ними.

«Нехарактерными» Гете называет сочетания двух рядом расположенных цветов своего круга. Их близость приводит к невыгодному впечатлению. Так желтый с зеленым Гете называет «пошло веселым», а синий с зеленым — «пошло-противным».

Важную роль в формировании психологического воздействия цвета на человека Гете отводит светлотным характеристикам цветов. «Активная» сторона (положительные цвета) при сочетании с черным выигрывает в силе впечатления, а «пассивная» (отрицательные цвета) — проигрывает. И, наоборот, при сочетании с белым, больше выигрывает пассивная сторона, становясь более «веселой» и «жизнерадостной».

Затрагивает Гете и межкультурные различия в цветовой символике и психологическом воздействии цвета. Любовь к яркому и пестрому он считает характерным для дикарей, «некультурных» народов и детей. У образованных людей, напротив, существует некоторое «отвращение» к цветам, особенно ярким. Цвет одежды Гете связывает как с характером нации, в целом, так и отдельного человека. Живые, бойкие нации, считает Гете, больше любят усиленные цвета активной стороны. Умеренные — соломенный и красно-желтый, с которыми они носят темно-синий. Нации, стремящиеся показать свое достоинство — красный с уклоном в пассивную сторону. Молодые женщины предпочитают светлые оттенки — розовый и голубой. Старики — лиловый и темно-зеленый.

Значение «Учения о цвете» для психологии цвета очень велико. То, что ставилось Гете в вину, — художественный метод, субъективизм, позволило великому немецкому поэту рассмотреть тонкие взаимосвязи между цветом и психикой человека. Метафора «светоносной души человека» получила в работе Гете убедительное подтверждение. Цвет у Гете уже не символ божественных, мистических сил. Он символ самого человека, его чувств и мыслей, причем, символ не поэтический, а психологический, имеющий определенное, специфическое содержание.

ЦВЕТ ВО ВСЕ ВРЕМЕНА

Античность

В эпоху античности формируется иное отношение к цвету. Наряду с сохраняющимся отношением к цвету, как религиозно-мистическому, магическому символу, возникает также и естественнонаучное отношение. Промежуточным вариантом между этими формами отношения можно считать попытки ряда видных древнегреческих философов создать цветовую систематику стихий, но уже не мистических, а природных.

Эмпедокл, выделяя четыре основных стихии, наделяет каждую из них своим цветом. Воде соответствует черный цвет; земле — желтый; огню — красный; воздуху — белый.

Если Эмпедокл, определяя цвета стихий, опирался на зрительные впечатления, то Аристотель, желая установить их «истинный» цвет, использовал экспериментальный метод. По Аристотелю «основных» цветов — три: белому (бесцветному) соответствует вода, воздух и земля; желтый — цвет огня, а черный — цвет разрушения или переходного состояния. Отнесение стихии «земля» к группе белого, объясняется результатами экспериментов Аристотеля по прокаливанию почвы, которая, в конце концов, становилась белой. Внимательно разглядывая пламя огня, Аристотель пришел к выводу, что оно скорее желтое, чем красное. Подобный экспериментальный подход, естественно, разрушал мистический ореол цветов, низводил их до обычных явлений физического мира.

Традиционная роль цвета как символа сверхчувственных, магических сил, в гораздо большей степени сохранилась в философской школе пифагорейцев, много почерпнувших из знаний Вавилонских и Египетских жрецов и магов. Несмотря на попытки к естественнонаучному изучению цветовых феноменов, отношение к цвету как мистическому символу преобладало у Платона и неоплатоников. Белый и золотой (желтый) считались в этих философских школах божественными цветами (в том числе и мирового разума — Логоса), выражали благо, истину, счастье, добро, познание, гармонию. Темные и особенно черный цвет являлись символами зла, бедствий, сил, враждебных человеку и т.д.

Следует также отметить, что отношение к цветам в Древней Греции, во многом, определялось не только его значениями как религиозного или философского символа, но и эстетическими канонами и представлениями о прекрасном. Поэтому излишество, отсутствие меры в использовании даже самого «благородного» цвета могло считаться «безобразным». Сходное отношение, опосредованное принципами даосизма, характерно и для Китая, где слишком яркие цвета являлись символом суетности жизни.

Цветовая символика в Древнем Риме не выходит за пределы традиционных канонов. Также наиболее любимыми и почитаемыми цветами были белый, желтый, красный и пурпурный. Синий считался атрибутом Юпитера и Юноны как богов неба и означал религиозное чувство, преданность и невинность; зеленый — цвет Венеры и Природы символизировал плодородие полей, симпатию и приспособляемость; фиолетовый соответствовал ностальгии и памяти; желтый (атрибут Аполлона, бога солнца) выражал великодушие, интуицию и интеллект; оранжевый — гордость и амбицию; красный (цвет Марса) — страсть, чувственность и животворные силы; розовый — чувствительность и эмоции (А. Teillard — 1951; О. Wirth — 1927). Сочетание белого с красным являлось символом аристократического, знатного происхождения. Пурпур считался цветом императоров и членов царского дома, означая власть, духовность, величие. Когда римский полководец праздновал свой триумф, он выезжал на колеснице, запряженной четырьмя белыми лошадьми, покрытыми позолоченными попонами, в одеяниях красного цвета.

Ренессанс

С началом эпохи первых буржуазных революций, реформации, становления капиталистической формы хозяйства цвет постепенно теряет в Западной Европе свои мистические ассоциации. Содержание цветовых символов становится более бытовым, а отношение к цвету — практическим. Впечатляющему колориту католической церкви противопоставляется цветовой аскетизм протестантизма. Петушиной яркости дворянских одежд буржуа предпочитает неброские, практичные оттенки. Художники и ученые начинают постигать физическую природу света и цвета, используя при этом, отнюдь, не богословские категории. Если Леонардо да Винчи говорит об «основных» цветах (белый, желтый, зеленый,

красный, синий и черный) и связывает их со стихиями, то это для него, скорее, ассоциации художника, чем метафизическая систематика.

Возникают попытки связать цвет с физическими свойствами материи. Так Бернандино Телезио в своем труде «Происхождение цветов» ставит в соответствие цветам две «неуничтожимые субстанции» — тепло и холод.

Вместе с тем, в эпоху Возрождения создавались и метафизические концепции цвета. Свет в них трактовался как духовная субстанция, а темнота символизировала косную материю. Марсилио Фичино, в духе Платона, вводит категорию «идеи цвета». Каждый (из 12) цвет в его систематике символизировал какую-либо стихию или силу. Например, черный — материя, коричневый — земля, синий — воздух, белый — духовный свет, блеск и сияние — Бог. Надо отметить, что подобная символика оказала заметное влияние на многих выдающихся художников Возрождения (в частности, Рафаэля), которые опирались на нее при создании своих произведений (Л.Н.Миронова —1984).

Спускаясь с высот метафизики, можно обнаружить и бытовую сторону цветовой символики в Европе. Например, существовал «цветовой код» одежды. По Корнато Оккольти (16 в.) белый и красный цвет в одежде выражают любезность, уверенность, достоинство. Коричневый и серый в быту уже не считались символически негативными. Они означали умеренность, практичность, трезвый расчет.

В эпоху Возрождения возникли первые цветковые системы психологических свойств человека. Это ознаменовало новый этап в развитии цветовой символики. Джан Паоло Ломаццо (15 в.) поставил цвет в соответствие тому или иному темпераменту. По Ломаццо, белому соответствует флегматический темперамент, черному — меланхолический, красному — сангвинический, а желтому — холерический. Темные, землянистые, свинцовые оттенки он связывал с печалью и меланхолией. Зеленые и светло-красные — с весельем и радостью. Как и Телезио, Ломаццо видит связь между цветами и температурными ощущениями. Самым «холодным» он полагал белый, а «теплым» — черный.

Цвет, спускаясь с «горних» высот, начинает все больше становиться символом человека, его чувств, мыслей и отношений, что заложило основы будущих исследований взаимосвязи между цветом и психикой.

Цветовые символы христианстве

Наиболее существенное отличие «языческого» периода цветовой символики от «христианского» заключается, прежде всего, в том, что свет и цвет окончательно перестают отождествляться с Богом, мистическими силами, а становятся их атрибутами, качествами и знаками.

Согласно христианским канонам Бог сотворил мир, в том числе и свет (цвет), но сам он не сводится к свету. Свет, особенно, видимый, только одна из ипостасей Бога. Поэтому средневековые богословы (например, Аврелий Августин), восхваляя свет и цвет, как проявления божественного, тем не менее, указывают, на то, что они (цвета) могут быть и обманными (от Сатаны) и отождествление их с Богом представляет собой заблуждение и даже грех. Жесткой связи между определенным цветом и мистическими силами, как это наблюдается ранее, практически, уже нет. Божественную сущность необходимо постигать внутренним, трансцендентным созерцанием, а не обольщаться внешней яркостью и красотой.

Пожалуй, только белый цвет остается незыблемым символом святости, чистоты и духовности. Ангелы на небесах — в белых одеждах, как и святые, претерпевшие за веру. Особенно важным являлось такое значение белого как чистота и непорочность, освобождение от грехов, как об этом говорится в «Откровении» Иоанна. Белый не имеет в Христианстве отрицательных значений, даже белый саван означает, как и у первобытных народов, переход в иной, «лучший» мир, очищение от грехов и только в этом состоит его «траурность».

Символика других цветов амбивалентна, причем, в различные отрезки средневековья у того или иного цвета на первый план выдвигались то положительные, то отрицательные значения. Так, в раннем Христианстве превалировало положительное символическое значение желтого, как цвета Святого духа, божественного откровения, просветления и т.д.

Но позднее, желтый приобретает негативный смысл, который, нередко, приписывается этому цвету и в наши дни. В эпоху готики его начинают считать цветом измены, лживости и т.д.

Красный в Христианстве символизирует кровь Христа, пролитую ради спасение людей, а, следовательно, — и его любовь к людям.

Как и в императорском Риме, пурпурный в средние века считался царственным цветом. Члены королевской семьи даже в трауре надевали пурпурные одеяния (но более темных оттенков, с преобладанием синего). В настоящее время, когда королевские особы больше не злоупотребляют пурпуром в своих одеждах, сохранился обычай «пурпурного траура» в западноевропейских королевских домах.

Фиолетовый и синий считались мистическими, трансцендентными цветами. Богослов и философ Н. Кузанский называл фиолетовый «гармонией противоречий». Знаком кардинальского достоинства считался фиолетовый камень аметист. Синий (голубой) для христиан символизировал небо, был цветом вечности, настраивал на смирение, благочестие, выражал идею самопожертвования и кротости.

В отличие от трансцендентного синего, зеленый являлся больше «земным», означал жизнь, весну, цветение природы, юность. Он доминировал в христианском искусстве (Е. Levi — 1920). Вместе с этим, зеленый имел и негативные значения — коварства, искушения, дьявольского соблазна (сатане приписывались глаза зеленого цвета, что, возможно, лежит в основе поверья о зеленых глазах, как знаке завистливости и жадности человека).

Отношение к черному было, преимущественно, негативное, как цвету зла, греха (красный в определенных ситуациях также символизировал грех — несправедную кровь), дьявола и ада, а также — смерти. В значениях черного, как и у первобытных народов, сохранился и даже развился аспект «ритуальной смерти», смерти для мира. Поэтому черный стал цветом монашества.

Коричневый и серый были цветами простолюдинов. Их символический смысл, особенно в раннем средневековье, был, сугубо, негативным. Они означали нищету, безнадежность, убогость, мерзость и т.д.

Продолжало существовать и отношение к цвету, как магическому средству. Это касается, прежде всего, средневековой алхимии. Цвета в алхимии делились на «высшие» и «низшие». К «высшим» относились цвета известной нам «триады» — белый, черный и красный. Они символизировали три стадии «Великого Превращения»: первичную материю (черный), ртуть (белый) и серу (красный) результатом которого было создание «камня» (золотой). Черный соответствует стадии брожения, гниения, затемнения, раскаяния; белый — состоянию просветления, восхождения, откровения и прощения; красный — ступени страдания, возвышения и любви. Золотой обозначал славу (Х.Э. Керлот — 1994). Главным, исходным цветом (порождающим все остальные цвета) в этой триаде считался черный. Оставшиеся цвета входили в группу «низших» или «вторичных». В алхимии существовала цветовая систематика химических элементов и специфические цветовые наименования. Например, серебро именовалось «белой королевой» (В.Л.Рабинович — 1979).

Формы и содержание цветовой символики в 17 веке

Достижения физической оптики 17 века в лице И. Ньютона («Лекции по оптике») привели к тому, что в эпоху Просвещения в Европе цветовой символ, практически, лишился своего теологического содержания. Богословский этап цветовой символики окончательно завершился, а если, и упоминалось о связи цвета и света со сверхчувственным миром, то, в основном, в метафорическом плане. Сам И. Ньютон в традициях пифагорейской школы связывал семь спектральных цветов с семью нотами октавы. На основе этой идеи Луи Бертраном Кастелем был создан «цветовой орган».

Цветовой символизм Просвещения характеризуется эклектичностью, замещением традиционного содержания цветковых символов новыми ассоциациями и связями. Благодаря этому, цветовая символика из стройной и общедоступной, становится более индивидуализированной, испытывает на себе влияние различных культурных традиций. Если в среде простого народа содержание цветкового символа еще долгое время остается «простым» и традиционным, сохраняя свои древние корни, то в среде интеллектуальной элиты Просвещения активно формируются новые варианты цветкового символизма. В

изобилии создаются абстрактные цветовые системы — «цветовые круги, треугольники» и т.д. В соответствие цвету ставятся как физические явления и процессы, так и физиологические ощущения, нравственные категории и т.д.

Одним из малоизвестных авторов такой цветовой системы является немецкий ученый И. Цан (17 в.). Цан исходил из известной уже идеи (теория соответствий), что цвет находится в определенной (жесткой) связи, практически, со всеми явлениями и категориями и, поэтому, через цвет можно выразить весь мир (ср. теорию игры в бисер в романе Германа Гессе). В таблице приводятся подобные связи цвета (По И.Герике и К.Шону -1970).

Белый	Желтый	Красный	Синий	Черный
Чистый свет	Очень легкая тьнь	Окрашенный свет	Тень	Темнота
Свет		Умеренная тень	Густая тень	Темнота
Радость	Омраченная радость	Чувствительность, смешанная с горечью	Строгость	Горечь
Огонь	Эфир	Воздух	Вода	Земля
Детство	Юность	Молодость	Возмужалость	Старость
Ум.Разум	Внимание	Безумие	Праздничность	Неизвестность
Бог	Ангел	Человек	Зверь	Растение
Высокий звук первой струны	Вторая струна лиры	Средняя нота	Предпоследняя нота	Самый низкий звук последней струны

Благодаря художникам и ученым, расширяется список цветовых ассоциаций. Так французский ученый Роже де Пиль («Диалоги о цвете») разделяет цвета на «тяжелые» и «легкие», «удаляющиеся» и «приближающиеся», «земные» и «воздушные», «впечатляющие» и «малозаметные». Используя свою «семантическую систему», Роже де Пиль дает цветам принципиально новые описания, во многом, напоминающие язык описания семантического дифференциала Ч. Осгуда (1957). Так коричневый цвет определялся Роже де Пилем как «тяжелый, земной, выступающий» (ср. с факторами «А» и «Р» семантического дифференциала Осгуда).