

Колбасов В.В.

УДК 7.04.017

ЦВЕТ И ЕГО РОЛЬ В КОМПОЗИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЕ

То, что физическое состояние светового луча измеряется длиной волны, позволяет говорить о том, что каждый его цвет или оттенок в первичном своём состоянии мы воспринимаем в изначальной его удалённости друг от друга, в зависимости от длины волны, которую мы фиксируем в виде цвета и переносим её на плоскость холста или бумаги. При этом цветовые различия мы видим в перспективном удалении и времени в зависимости от длины волны. Также касается ахроматических цветов, только наличие количества света падающего в данный момент на объект, отображает тон воспринимаемый нами в конкретной ситуации, поскольку дальнейшее увеличение или уменьшение света будет менять тональность и глубину восприятия. Существует прямая зависимость между количеством падающего света на цвет и тон, как при ахроматическом восприятии общей тоновой гаммы, так и при хроматическом.

Психофизический механизм влияния цвета очень сложен. Цвет может вызывать беспокойство и потрясение, создавать гармонию, может творить чудеса, но и способен привести к катастрофе. Это особое свойство цветных тел воздействовать на эмоциональное состояние и зрительное восприятие спектральным составом отражаемого от них излучаемого света. В сумерках максимум видимости сдвинут в сторону коротких волн с длиной волны в 510 нанометров. Вечером синие цвета становятся ярче, а красные темнее. Максимум видимости соответствует зеленым лучам с длиной волны в 555 нанометров.

А наибольшей чувствительностью глаз обладает в восприятии желто-зеленых лучей. Максимальная спектральная чувствительность глаза соответствует энергетическому максимуму излучения солнца от поверхности земли на уровне 10 % от общего излучения [1].

Восприятие цвета – это физическое ощущение наших глаз. Восприятие зависит от окраски поверхности, на которую направлен взгляд и от спектрального состава света падающего на поверхность.

Человеческий глаз различает световые лучи в пределах от 320 до 950 нанометров. Луч белого света, при помощи трехгранной призмы, разделяется на 7 цветов: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Каждый из которых имеет свою длину волны. Глаз неодинаково чувствителен к световым волнам разной длины.

Природа цвета разделяется на две группы: хроматические цвета и ахроматические (бесцветные – белый, серый, черный).

Ахроматические цвета отличаются друг от друга только по яркости, по разному количеству отражения падающего на них света: белые – 70-90 %, черные – 3-4 %, светло-серые – 50-60 %, темно-серые – 15-20 % отражения. То есть, мы сталкиваемся сразу с физическим перспективным восприятием цвета, как по длине волны, так и в процентном восприятии коэффициентного отражения. При этом человеческий глаз воспринимает в гамме ахроматических цветов около 300 оттенков.

Хроматические цвета – это цвета, которые мы различаем в спектре.

Сам цвет, его цветовой тон зависит от длины волны: так преобладающая длина волны фиолетового 390-450 нм, синего 450-480 нм, голубого 480-410 нм, зеленого 510-550 нм, желтого 550-585 нм, оранжевого 585-620 нм, красного 620-800.

Насыщенность цвета зависит от степени разбавленности данного цвета белым. Например, 20 % синего, белого 80 %.

Цветовой тон и насыщенность определяют качественную характеристику цвета.

Яркость определяет количественная сторона цвета, поэтому, кроме цветового тона и насыщенности окрашенная поверхность характеризуется величиной коэффициентного отражения.

Третья характеристика хроматического цвета зависит от падающего на отражаемый объект общего количества светового потока. Выводы следующие: цвет можно менять по трем характеристикам – цветовому тону, насыщенности и яркости. Тон и насыщенность являются качественными параметрами, а яркость – количественным.

В начальных процессах цветового восприятия участвуют в основном три цвета: красный, синий и желтый, и при их смешивании, рождаются все остальные.

Известно, что светлые цвета стимулируют, возбуждают, радуют; темные – тормозят, угнетают, печалат. Цвет воздействует на память, ощущения, восприятие тепла или холода, расширяет или сужает пространство, приближает или отдаляет в пространстве, то есть напрямую влияет на наше перспективное восприятие. Воздействие цвета на человека очень индивидуально и сильно зависит от конкретного восприятия человека, но при этом цвет способен влиять на состояние человека, вызывать у него определенные ассоциации.

Красный – подавляет другие цвета, наступает, он очень активный, ассоциируется с пламенем и движением, возбуждает, активизирует человека, ускоряет процессы жизнедеятельности, улучшает самочувствие. Светлый чистый насыщенный красный цвет на больших плоскостях возбуждает нервную систему, учащает пульс и дыхание, активизирует мускульную систему и побуждает к движению, выражает энергию, страсть, оживление, веселье. Воспринимается как теплый, волевой и жизнерадостный. Но при длительном воздействии, становится кричащим, перевозбуждает, утомляет, вызывает депрессию и раздражительность. Кроме того он связан с чувством тревоги и опасности. Пурпурно-красный –

позиционно расположен между красным и жёлтым и обладает особенностями обоих. При больших количествах и на больших плоскостях становится назойливым и кричащим.

В смеси с фиолетовым становится тяжелым, величественным, монументальным, изысканным и торжественным. В сочетании с темно-серым и черным приобретает угнетающий и мрачный характер. При переходе в коричневый цвет теряет свою активность.

Оранжевый – тонизирующий, возбуждающий, ассоциируется с теплом, солнцем, огнем, но более сдержан чем красный, может улучшать самочувствие, ускорять процессы жизнедеятельности, как и красный. Ярко оранжево-красный считается самым активным цветом спектра. Отсюда его роль и влияние в композиции. Оранжевый цвет является промежуточным, но иногда способен утомлять, в соперничестве с красным.

Желтый – чистый, средне насыщенный цвет слегка возбуждает, воспринимается светлым, легким, теплым. Вызывает бодрое, хорошее настроение. Он символизирует свет и тепло. Ослабление насыщенности – заметно меняет эмоциональный тон.

Зеленый – самый привычный для зрения, физиологически оптимальный природный цвет, повышает работоспособность, успокаивает. Темно-зеленый цвет – спокойный, пассивный.

Голубой – снимает напряженность, успокаивает, расслабляет, убаюкивает. Он легкий, прохладный, тихий, спокойный.

Синий – самый холодный из цветов, имеет яркость, подчеркивает теплые цвета, часто выбирается как фон для противоположности, способен к торможению физиологических систем человека, действует успокаивающе. Сильно насыщенный синий цвет может утомлять.

Фиолетовый – угнетающий, отрицательно влияет на нервную систему человека, может быть раздражителем.

Перечисленные характеристики нельзя объединять только ассоциативными характеристиками, здесь играют роль многие другие факторы.

Разделение цветов на теплые и холодные помогает в выборе цветовой гаммы, определяет цветовую направленность всей работы: теплые цвета – красный, оранжевый, желтый; холодные – голубой, зеленый, синий, фиолетовый. В целом композиция зависит от выбора цветовой гаммы, а выбор предопределяет решение [2].

Цвет и его восприятие, а также его сочетания зависят от расположения и состава цветового пятна, от формы и фактуры, а также от настроения, состояния, культурного уровня и многих других факторов, воздействующих на человека.

Так же нужно помнить, что один и тот же цвет или сочетания цветов, может восприниматься по-разному, в зависимости от поставленной задачи или состояния человека. Цветовые ощущения и цветовые ассоциации можно подразделить на физические, физиологические, эстетические, эмоциональные, интеллектуальные и иные психологические аспекты: стимуляторы, возбудители, раздражители, депрессионные и угнетающие, воздействие которых всегда необходимо учитывать.

Различные цвета обладают неодинаковой способностью вызывать внутренние реакции у человека, качество ассоциаций, а также эстетическую оценку от объективных свойств самих цветов, но и от свойств восприятия самого субъекта. Нас интересует, как влияет один цвет на другие и как он работает в сочетании с другими, в разном количестве и с разной насыщенностью.

На человека психологически и эстетически действуют не только отдельные цвета, но и их сочетания. Степень воздействия зависит от сочетания всех характеристик: нюанса, контраста, активности, пассивности, силы тона. Всё это формирует душевное состояние человека, настроение, самочувствие. Цвет в нашей жизни играет огромную роль. Цветом можно не только создать определенное настроение, но и предопределить заранее задуманное ощущение.

Цвет тесно связан с такими средствами композиции, как пропорция, масштаб, нюанс, контраст. Особенно велика роль цвета в достижении образности формы, раскрытии её содержания, акцента или нивелировки, в раскрытии сущности композиции, обострении или ослаблении характера. Цвет может ломать форму или создавать её.

Для наиболее полного использования цвета необходимо знать основные законы цветоведения.

Художественный спектр расширен, он имеет двенадцать цветов в отличие от спектральных семи, и может расширяться новыми цветосочетаниями и тоновыми гаммами.

Цветовой нюанс - это всегда едва уловимый переход, оттенок в цвете, форме, а нюансно-цветовая среда работает за счёт сближенных цветов одной группы и очень деликатна.

В природе цветовой нюанс является в основном, средством маскировки, как для охоты, так и для сохранения жизни животных и растений. Нюансные сочетания объединяют все живые существа в единую гармоничную, цветовую гамму. Нюанс – одно из самых тонких средств, в палитре художника.

Цветовая гармония – красота цветовых отношений. Принцип гармонии, прежде всего, относится к эстетике цвета, воплощает в себя художественное начало и является обязательной и первичной целью композиции и её перспективного восприятия.

Одним из интереснейших приёмов для художника, для достижения выразительности формы – является использование фактуры материалов.

Фактура, её цвет и структура – это совокупность различных технических приемов обработки

поверхности, особенности отделки или строения поверхности конкретного материала, достижение художественно декоративной выразительности материала, его цветовой и структурной особенности в произведении или материале [3].

Для имитации фактуры цвета всегда лучше иметь натуральный образец, позволяющий не только показать рисунок, по которому видно, сколько и какой краски требуется для смешивания, в получении конкретной копии и выполнении конкретного задания.

Таким образом, огромное влияние цвета при выполнении любой задачи в сфере человеческой жизнедеятельности: эстетической, производственной и творческой направленности не имеет границ. Мы живем в мире цвета и света, мы не воспринимаем жизнь без богатства цвета и всех его закономерностей. Цвет, свет, композиция, перспектива, едины в нашем восприятии окружающего мира.

При этом цвет сам по себе способен создавать любые композиционные вариации, полностью исключая любую графику и тематику. Цвет живет своей отдельной темой в жизни и искусстве и бесконечно обогащает любую тематическую трактовку, придавая новую жизнь творческой работе от эскиза в карандаше до законченного композиционного произведения в цвете.

Источники и литература

1. Степанов Н.Н. Цвет в интерьере. – К.: Вища школа, 1985. – С. 20 – 22.
2. Раушенбах Б.В. Пространственное построение в живописи. – М.: Наука, 1980. – С. 45
3. Волкотруб И.Т. Основы художественного конструирования. – К.: Вища школа, 1988. – С. 70.