

МЕТОДИКА РЕШЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА ИНТЕРЬЕРА В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ “ЦВЕТОВЕДЕНИЕ”

Сергиенко Е.Н., старший преподаватель кафедры “Дизайн”

Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова

Аннотация. Изложен авторский подход к преподаванию дисциплины “Цветоведение” применительно к созданию художественного образа интерьера и даны практические рекомендации.

Ключевые слова: цветоведение, художественный образ, интерьер.

Сергієнко О.М. Методика рішення художнього образу інтер'єру у викладанні дисципліни “Кольорознавство”. Пропоновано авторський підхід до викладання дисципліни “Кольорознавство” стосовно створення художнього образу інтер'єру і надані практичні рекомендації.

Ключові слова: кольорознавство, художній образ, інтер'єр.

Sergienko E. N. Methodology of solution of an autistic image of the interior in teaching of discipline “Colourstudy”. Author’s approach to the teaching of “Colorstudy” discipline is stated, as applied to the creation of an autistic image of the interior design and practical recommendations are given.

Key words: colorstudy, artistic image, interior.

Архитектурное полихромное пространство в современных условиях всегда, и особенно в зданиях большого общественного значения, а также при

длительном пребывании человека в помещении, как, например, каюты на судне, производственные помещения и др., должно не только соответствовать практическим требованиям, но также благотворно воздействовать на людей, быть высоко эстетичным. Для решения этой цели главной задачей дизайнера становится достижение доминирования идейно-художественной функции высокого эстетического звучания.

Общенаучная проблема. Роль цвета в архитектуре интерьера всегда была актуальна. В значительной мере в этом аспекте заслуга многих учёных [1,4,8]. Их исследования главным образом относились к проблемам теории, а также методике использования законов цветоведения применительно к специфике интерьера. Однако остаются проблемы, связанные с некоторыми цветопредметными сочетаниями неопределенного содержания, которые могут ассоциативно вызывать в воображении весьма различные конкретные представления и понятия. Отбор нужных ассоциаций и характер их использования при формировании художественного образа – сфера творческого воображения. Его сущность в обогащенном виде состоит в том, чтобы дизайнер должен уметь формировать образ интерьера при помощи богатой палитры ассоциаций, порождаемых особой комбинацией архитектурных форм, света и цвета. Такие ассоциации должны быть доступны и тем, кому будет служить интерьер.

Эффекты разнообразного воздействия цвета и возможность управлять ими должны стать основой эстетического учения о цвете. При этом проблемы субъективного восприятия цвета оказываются особенно важными в художественном воспитании.

Цель. Разработка проекта методики подготовки специалистов в области “Дизайн интерьера”, профессионально владеющих не только средствами и закономерностями полихромии, но и обладающих развитым цветовым мышлением, умеющих экспрессивно воздействовать цветом и решать художественный образ интерьера, способных вести направленный поиск цветовых решений, закрепляя всё это выполнением заданий на ассоциативное представление.

Содержание основного материала. Художественный образ представляет собой неразрывное взаимопроникающее единство объективного и субъективного, логического и чувственного, абстрактного и конкретного, общего и индивидуального, необходимого и случайного, части и целого, содержания и формы. Благодаря слиянию в творческом процессе этих противоположностей в единый целостный художественный образ, творец получает возможность создания яркого, эмоционального произведения. Именно с художественным образом связана способность искусства доставлять зрителю глубокое эмоциональное наслаждение, пробуждавшее в нем чувство прекрасного.

Проект направлен на решение следующих задач:

1. Усвоить общие теоретические знания законов колористики.
2. Уметь формировать художественный образ интерьера при помощи ассоциаций, порождаемых комбинацией архитектурных форм, света и цвета.

Проект включает в себя три этапа:

1-й этап - **теоретический**. На этом этапе студент должен обладать знаниями общих объективных законов работы с цветом, а именно:

I. Изучая характерные способы воздействия цвета, мы можем констатировать наличие семи видов контрастных проявлений:

1. Контраст по цвету.
2. Контраст светлого и темного.
3. Контраст холодного и теплого.
4. Контраст дополнительных цветов.
5. Контраст по насыщенности.
6. Симультаный контраст.
7. Контраст по площади цветowych пятен.

Хочу остановиться на последних двух контрастах. Считаю, что они играют не последнюю роль в решении художественных задач. Редко в каких источниках определена им особая роль.

В условиях симультанного контраста цвета получают максимально динамическую активность. Их устойчивость нарушается, и они приходят в состояние изменчивой вибрации. Цвета теряют присущий им объективный характер. Художнику важно знать, при каких условиях возникает симультанное воздействие цвета и как их можно избежать. Существует множество задач в решении цветового образа интерьера, при которых симультаные контрасты не желательны.

Контраст по площади цветowych пятен характеризует размерные соотношения между двумя или несколькими цветами. Сгармонизированные в своих размерах цветowe пятна производят впечатление спокойствия и устойчивости. Если в цветовой композиции вместо гармоничных пространственных отношений между цветами доминирует какой-то один цвет, композиция приобретает особо экспрессивную активность. Конкретность выбранных соотношений определяется поставленной целью дизайнера.

Каждый из контрастов по своему особому характеру и художественной значимости, зрительному, экспрессивному и конструктивному действию столь своеобразен и единствен в своем роде, что благодаря им мы можем открыть для себя все основные художественные возможности цвета.

II. Целостный цветовой образ интерьера немислим в отрыве цвета от формы. Цвет не существует без формы. Форма, так же как и цвет, обладает своей "чувственно-нравственной" выразительной ценностью. Эти выразительные качества формы и цвета должны действовать синхронно, то есть форма и цвет должны поддерживать друг друга.

Подчиненность определенного цвета соответствующей ему форме предполагает некий параллелизм.

Так по В.Кандинскому:

- красному цвету соответствует квадрат;
- оранжевому – трапеция;

- желтому – треугольник;
- зеленому – сферический треугольник;
- синему – круг;
- фиолетовому – овал.

Там где цвет и форма согласованы в своей выразительности, их действие удваивается, что делает богаче художественные образы.

III. Свет и цвет нераздельны как причина и следствие.

При искусственном освещении происходит изменение цветового тона предметов интерьера. Сами средства цветовой композиции: цветовой тон, светлота, насыщенность, чистота, фактурность, психофизиологическое воздействие каждого цвета в отдельности и всего интерьера – находится в строго закономерной зависимости от освещения. Сам интерьер есть пространство, ограниченное различно-освещенными цветными поверхностями, и поэтому, выполняя его в цвете, необходимо учитывать, чем и как он освещен.

IV. Понятие “цветового созвучия” или цветовой гармонии подразумевается возможность закономерного появления цветовых сочетаний, которые служат основой цветовой композиции.

Цветовые созвучия могут быть построены на основе 2-х, 3-х, 4-х или большего числа цветов. Каждый цвет и каждая цветовая группа – это своего рода особая индивидуальность, которая развивается и живет по своим собственным законам. Смысл цветового созвучия заключается в том, чтобы правильно используя цветовые противопоставления суметь добиться наиболее сильного воздействия цвета.

Практика убедительно доказывает, что гармоничность цветового решения интерьера многосторонне обусловлена и не может быть найдена только на основе закономерностей цветового круга. Все признаки гармонии в равной мере придают интерьеру красоту, но каждому из них присущи свои особенности воздействия:

1-й признак гармонии – это связь, слаженность;

2-й – единство противоположности (контраст);

3-й – мера;

4-й – пропорциональность;

5-й – равновесие;

6-й – ясность, легкость восприятия;

7-й – прекрасное;

8-й – возвышенное;

9-й – обобщает все предыдущие: организованность, порядок, рациональность.

В гармоничной композиции разум и логика проявляются во всем: в целом и деталях, в форме и цвете. Колористическая гармония возвышенности и облагораживает душу человека, внушает ему чувство добра и красоты.

V. Для решения колористических задач в интерьере необходимо знать особенности эмоционального влияния цветов.

Деятельность органа зрения может возбуждать такие органы чувств как осязание, слух, вкус и обоняние. Вот почему мы начинаем слышать цвет, чувствовать их вкус. Так музыку Моцарта называют “розовой”, а синие оттенки, к примеру, вызывают щелочной привкус. Цветовые ощущения могут навивать воспоминания и связанные с ними эмоции, образы, психические состояния. Все это называют цветовыми ассоциациями, которые можно подразделить на физически: весовые, температурные, фактурные, акустические, пространственные и эмоциональные: позитивные, негативные, нейтральные.

Цвета имеют субъективные и объективные свойства восприятия. Они вызывают различные психические реакции у человека. К субъективным относятся национальный фактор (раса, этническая группа), культурные традиции региона, возраст, пол, культурный уровень, род профессиональной деятельности, особенности нервно-психического склада субъекта.

Объективные свойства цвета вызывают более широкий диапазон реакций:

- Чем чище и ярче цвет, тем определеннее, интенсивнее и устойчивее психическая реакция человека на него.
- Сложные, малонасыщенные, средне-светлые цвета вызывают разнообразные неустойчивые и относительно слабые реакции.
- Желтые и зеленые цвета вызывают наибольшее разнообразие ассоциаций, так как в природе они представлены богаче всех прочих.
- Пурпурные цвета и в чистом виде вызывают разные реакции, а в сочетании с другими цветами появляется еще больше градаций восприятия пурпурного.

В формировании цветового образа играет роль воздействия цветом как стимулирующим фактором (цвета возбуждающие, успокаивающие и т.д.).

Использование эмоциональных (психологических), эстетических и символических особенностей цвета активно способствует возникновению нужных ассоциаций и созвучных им представлений – торжественной приподнятости или спокойной простоты, простора света и воздуха или мрачной замкнутости, динамизма или статичности, легкости или давящей тяжести.

VI. Положительный тонус особо важен в лечебно-профилактических интересах.

Каждый цвет, имеет свою энергетику колебаний, и так как энергия воздействует на каждую клетку нашего тела, существуют много методов, в которых используются терапевтические свойства цвета, чтобы улучшать настроение, эмоции и иногда даже состояние здоровья. Цвет может исцелять и питать человека, делая жизненное пространство убежищем от стрессов окружающего мира.

Считается, что Энергетика колебаний каждого цвета в спектре способствует улучшению здоровья в соответствующей части тела.

2-й этап – **практический**. Заключается в выполнении дифференцированных работ на ассоциативное представление на темы “Времена года” и “Настроение”, в которых основной задачей является выражение цветом и формой ассоциации, вызванные словами или словосочетаниями, например: ”Одиночество”, “Хмурый день”, “Счастливое детство”, ”Влюбленность” и т.д. Здесь важно осуществить правильный подбор к определенному решению цвета, формы пятна или пятен, линий, которые бы обогатили, дополнили образ, а не разрушили его.

3-й этап - **заключительный**. Включает в себя создание цветового паспорта интерьера. Главной задачей на этом этапе является применение цветовой гаммы, ассоциативно перекликающейся с временами года и настроением в решении художественного образа интерьера с включением эффективных цветовых акцентов предназначенных для возбуждения и воодушевления или для расслабления.

Вывод. От цветового решения интерьера, от гармонии цветов, от образов, созданного ими, зависит колорит, уют помещения. Именно цветовое решение может придать эстетически полноценный колорит помещения, не вызывающий раздражения.

Разработаны методологические аспекты создания художественного образа интерьера на основе ассоциативных представлений.

В результате изучения дисциплины студент должен знать основные свойства и характеристики цветов по ассоциациям и уметь использовать знание определенных закономерностей в работах как на ассоциативное представление, так и в дальнейшем при решении художественного образа интерьера.

Литература:

1. *Алексеев С.С.* О колорите. – М.: Изобразительное искусство, 1974. – 168 с.
2. *Визер В.В.* Система цвета в живописи. Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2004. – 190с.
3. *Голубева О.Л.* Основы композиции. – М.: Изобраз. искусство, 2001. – 120 с.
4. *Горбенко А.А.* Акварельная живопись для архитекторов. – К.: Будівельник, 1982. – 128 с.
5. *Иттен Йоханнес.* Искусство цвета. – 3-е изд. – М.: Изд. Д.Аронов, 2004. – 96 с.
6. *Иттен Йоханнес.* Искусство формы. – М.: Изд. Д.Аронов, 2004. – 136с.
7. *Миронова Л.Н.* Цвет в изобразительном искусстве. – 2-е изд. – Мн.: Беларусь, 2003. – 151с.
8. *Степанов Н.Н.* Цвет в интерьере. – К.: Вища школа, 1985. – 184 с.

Надійшла до редакції 6.04.2009