

УДК 7.013+75.017+372.874

DOI 10.23951/2307-6127-2019-1-151-156

КОНСТРУИРОВАНИЕ ЦВЕТОВОЙ КОМПОЗИЦИИ НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ ГАРМОНИИ

Н. А. Долгих¹, Н. Н. Долгих²

¹ *Томский государственный педагогический университет, Томск*

² *Научный исследовательский Томский государственный университет, Томск*

Рассматриваются вопросы конструирования цветовой композиции. Колористика, или цветоведение, обращается к эстетическим характеристикам цвета, гармонии цветовых отношений, красоте колорита в картине. Компетентность в области конструирования цветowych композиций эффективно формируется при развитии гармоничности мышления (на основе изучения теории о гармонии) и закреплении на практике путей приведения цветовых отношений в гармонию (профессиональной деятельности). Взаимосвязь интуиции и научного подхода в художественном творчестве обеспечивается через систематическое развитие образно-творческих способностей, чувства гармонии и освоение понятий о гармонии и ее признаках. Основные признаки гармонии: цельность, единство противоположностей, пропорциональность, равновесие, устойчивость. Творческие способности включают: способность познавать, обогащать свое творчество знаниями того, что уже создано человечеством, опытом творческой деятельности, и способность выйти за рамки привычных способов деятельности, готовность к открытию нового, неизвестного.

Ключевые слова: *гармония, цветовая гармония, колористика, признаки гармонии, цельность, контраст, пропорциональность.*

Обучение искусству, как и собственное творчество художника, основано на синтезе рационального и иррационального, на соотношении интуиции и научного подхода в преподавании, а также в художественном творчестве. Известна фраза Сальвадора Дали: «Если вам заранее ясна ваша картина, можно ее и не писать» [1]. Процесс творчества не поддается однозначному рациональному объяснению и толкованию, в нем присутствует иррациональная, интуитивная составляющая.

В творческом процессе А. Маслоу выделяет две стадии [2, 3]. Первичная – стадия творческого процесса: вдохновение, или спонтанное творчество, считается «врожденной способностью» и «уделом немногих» и не поддается управлению. Леонардо да Винчи отмечал значимость систематического труда: «Вдохновение – это гостья, которая не любит посещать ленивых» [4]. Стадия вдохновения, или интуитивного творчества, сменяется стадией осознанной, основанной на знаниях и умениях, длительной разработке, детализации, развитии замысла. Поэтому цель художественного образования заключается в обучении способам профессиональной деятельности, которая формируется при развитии гармоничности мышления (на основе изучения теории о гармонии) и закреплении на практике путей приведения цветовых отношений в гармонию (профессиональной деятельности). Задачи обучения непосредственно связаны с развитием концептуальных (понятийных) и образных компонентов мышления. Понятийный компонент композиционного мышления основан на теоретической подготовке и связан с переводом визуальной и вербальной информации на язык знаковой системы (изобразительного искусства) [5].

Формирование профессионального мышления является первичным, но неразрывно связано с освоением мастерства, приобретением умения применять правила на основе изучения средств (языка) цвета [6].

Вопросы цвета являются предметом различных наук. Психофизиология изучает закономерности физиологии зрения, особенности восприятия, природу оптических иллюзий. Психология изучает особенности воздействия цвета на человека, эмоционально-выразительные возможности цвета. Законы составления гармоничных цветовых композиций, приведения цветовых отношений к гармонии, вопросы национальных цветовых предпочтений – предмет исследования эстетики. Теория композиции раскрывает закономерности использования цветов и их сочетаний в соответствии с замыслом в произведении изобразительного искусства и дизайна.

Для художника наиболее значимы эстетические аспекты науки о цвете, являющиеся предметом колористики. В процессе изучения колористики программой предусмотрено выполнение серии заданий, направленных на обучение способам гармонизации цветовых отношений, формирование понимания принципов конструирования цветовых систем, связанных с отбором и ограничением цвета. Обучение включает изучение теории и выполнение практических заданий. Рассматривается ключевое понятие «гармония» (греч. *hamonia* – связь, стройность, соразмерность), которое со времен античности является одной из важнейших философских категорий. Из греческой мифологии перешло к античности представление о гармонии как о принципе установления всеобщего мира и порядка в космосе. Альтернатива понятию «гармония» встречается в мифах в виде понятия «хаос», которое имеет негативный оттенок. В античности термин «гармония» получил широчайшее распространение и без него невозможно представить античную философию, искусство, науку, взаимоотношения человека и природы, человека и общества [7, с. 12–14].

В рамках общего понятия гармонии можно выделить гармонию звуков, гармонию форм, гармонию цвета. Цветовая гармония, как и созвучие аккордов в музыке, линий в архитектуре, подчинена строгому расчету. Закономерность служит главным признаком гармонии, из этого вытекают принципы составления цветовой гармонии на основе определенной закономерности с помощью цветового круга.

На восприятие цветовых композиций влияют форма и размер цветовых пятен, их фактура, пространственное положение, но основу выразительности цветовой композиции составляет сочетание цветов самих по себе с учетом лишь их расположения в цветовом круге.

Первоначальный смысл понятия «гармония» был аналогичен понятию «прочная связь», и поэтому первый признак гармонии – единство, согласованность элементов друг с другом, цельность произведения [8]. Цельность – закон, применимый к различным видам искусства: изобразительного, декоративно-прикладного, к скульптуре, архитектуре, а также к музыке, литературным произведениям, к научным статьям.

На основании того что определяющим фактором гармонии является целостность, единство цветового тона позволяет отнести к гармоничным композицию родственных цветов. Родственную гармонию составляют оттенки спектральных цветов, ограниченных на цветовом круге двумя основными цветами. Например, все оттенки зеленого между основными желтым и синим плюс один из основных цветов (желтый или синий), также могут быть добавлены ахроматические (черный, белый, оттенки серого).

В программе предусмотрена серия заданий, выполняемых в рамках родственной гармонии: сине-желтая гамма, красно-синяя, красно-желтая определяют соответствующее тематическое решение композиции. В первом случае это тема подводного мира, во втором – космическая тематика, а красные, желтые, оранжевые цвета – это цвета осени. Цельность

цветовой композиции обеспечивается родственностью колорита. Далее гармонизация предполагает наличие контраста.

Вместе с понятием цельности уже в древности возникло понимание гармонии как единства противоположностей. Это отражено в мифологии: Гармонией названа дочь Афродиты (богини любви) и Ареса (бога войны). Тем самым в Гармонии объединились два диаметрально противоположных (и, казалось бы, непримиримых) начала – любовь и вражда.

В цветовой композиции противоположности – это контрасты: контраст по светлоте, по насыщенности, по теплохолодности [8]. В рамках родственной гармонии большое значение имеет светлотный контраст. Если цветовую композицию перевести в черно-белую, она должна быть выразительной, достаточно контрастной. Поэтому необходимо подбирать светлотные отношения таким образом, чтобы присутствовали светлые, средние и темные цвета. Светлые цветовые пятна изображаются на темном фоне, темное изображение окружается светлыми оттенками. Контраст по насыщенности осуществляется сопоставлением насыщенных, близких к спектральным цветов и малонасыщенных, сложных цветов. Небольшое количество активных цветов, окруженное большим по площади сложным цветом, создает выразительную и гармоничную цветовую композицию. Контраст по теплохолодности проявляется в сопоставлении не только насыщенностей, но и контраста по цвету. Например, насыщенный красный размещается рядом со сложными оттенками зеленого. В родственной красно-желтой гармонии сложный зеленый может быть получен путем смешения желтого и черного цвета. Практические работы на разные виды контрастов выполняются как в родственной гамме, так и в трехцветье, монохромной, ахроматической и других гармониях.

Со времен Аристотеля важнейшим признаком гармонии является совершенство пропорций, когда нельзя «ни прибавить, ни убавить». В гармоничной цветовой композиции общие подходы к определению пропорциональных отношений по площади цветowych пятен заключаются в том, что активные цвета занимают меньшую площадь, малонасыщенные сложные цвета – большую площадь. В ахроматической гармонии при использовании большего или меньшего количества оттенков при восприятии они должны объединяться в три группы: светлые, средние и темные тона. Большую площадь предпочтительно занять средним серым, далее – темным серым, и наименьшая площадь заполняется светло-серым цветом. Рекомендации актуальны как для ахроматических, так и для хроматических композиций. Определение «темное», «светлое» и «среднее» является условным, на самом деле поверхность, которую называем средней, включает множество оттенков, которые в целом при восприятии объединяются как средне-серые, или светлые, или темные.

В целом фон рассматривается как один из элементов композиции. Если фон светлый, то в изображении используются средние и темные оттенки, если фон темный – в изображении – средние и светлые [8].

В композиции, где используются насыщенные, активные цвета наряду с менее насыщенными, хроматические наряду с ахроматическими, светлые рядом с темными, для гармонизации цветовой композиции необходимо более активные пятна (насыщенные, светлые, хроматические) окружать менее активными: менее насыщенными, более темными, ахроматическими, площадь которых должна быть в три-четыре раза больше, чем площадь активных цветов. Насыщенные цветовые пятна могут быть уравновешены малонасыщенными, площадь которых в четыре-пять раз больше, чем площадь насыщенного цветового пятна [8–10].

По представлениям древних греков, гармоничная система устойчива, уравновешена. В классической архитектуре часто используется симметрия, но в цветовой композиции

симметрия заменяется уравновешенной асимметричной композицией. Равновесие достигается благодаря распределению «веса» цветового пятна по вертикали по аналогии с природой: тяжелый низ, легкий верх. По горизонтали в картинной плоскости более крупное по площади цветное пятно, например, справа, расположенное близко к оси симметрии картинной плоскости, уравновешивается более мелким по площади цветовым пятном, расположенным слева от оси симметрии картинной плоскости, на расстоянии, более удаленном, чем правое пятно.

Таким образом, знание и понимание принципов гармонизации цветовых отношений лежат в основе создания цветовой гармонии. Цветовая гармония создается на основе определенных законов и правил. С давних времен известны взгляды художников на взаимосвязь теории и практики, на роль науки в творческом процессе. «Как на практике, так и в умственном познании одна вещь учит другую» [9]. «Науки везде и всегда приносят величайшую пользу всем художникам... особенно же ваятелям, живописцам и зодчим... Ибо всякий, кто лишен того, что приобретается при помощи полезных наук, никогда не будет обладать совершенным суждением, каково бы ни было его природное дарование» [11].

Но создание полноценного творческого продукта, в том числе гармоничной цветовой композиции, невозможно без подключения эмоций. Произведение искусства может быть создано в единстве закономерного и случайного как результат синтеза познавательного процесса, образного мышления и практической творческой деятельности [12]. Практический опыт работы по программе показывает, что компетенция в области конструирования гармоничных цветовых систем эффективно формируется, если понятийная составляющая профессионального мышления основана на изучении теории о гармонии, а практическая деятельность предполагает создание художественного образа на основе воплощения основных признаков гармонии в колористике [13].

Список литературы

1. Долгих Н. Н. Колористика в дизайн-образовании // Вестн. Томского гос. пед. ун-та (TSPU Bulletin). 2016. Вып. 8 (173). С. 57–63.
2. Долгих Н. А., Долгих Н. Н. Семантический подход в обучении цветоведению и пропедевтике в профессиональной подготовке дизайнера // Труды академии технической эстетики и дизайна. 2016. № 2. С. 30–37.
3. Маслоу А. Мотивация и личность. СПб., 1999.
4. Да Винчи Леонардо. Книга о живописи (трактат о живописи). М., 1987.
5. Сурина М. О., Сурин А. А. История образования и цветодидактики (история систем и методов обучения цвету). Серия «Школа дизайна». М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: МарТ, 2003. 352 с.
6. Долгих Н. А. Влияние образовательной технологии на становление профессиональной компетентности художника-педагога (в процессе изучения курса композиции): дис. ... канд. пед. наук. Томск, 2006. 196 с.
7. Суминова Т. Н. Ноосфера: поиски гармонии. М.: Академический проект, 2005. 448 с.
8. Миронова Л. Н. Цветоведение: учеб. пособие для спец. 2229 «Интерьер и оборудование», 2230 «Пром. искусство», 2231 «Монументально-декоративное искусство». Минск: Выш. шк., 1984.
9. Иттен Иоханнес. Искусство цвета: 3-е изд. / пер. с нем. предисл. Л. Монаховой. М.: Изд. Д. Аронов, 2004.
10. Дагдидян К. Т. Декоративная композиция. Ростов н/Д: Феникс. 2008. 312 с.
11. Ченнини Ченнино. Книга об искусстве, или Трактат о живописи / под ред. А. Рыбникова. М.: ОГИЗ – ИЗОГИЗ, 1933. 158 с.
12. Вазари Джорджо. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. Т. III / под ред. А. Г. Габричевского. М.: Астрель: АСТ, 2001. 736 с.
13. Ветрова И. Б. Неформальная композиция: от образа к творчеству: учеб. пособие. М.: Ижица, 2004. 174 с.

Долгих Николай Андреевич, кандидат педагогических наук, доцент, Томский государственный педагогический университет (ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061).
E-mail: nadolgich@mail.ru

Долгих Надежда Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент, Научный исследовательский Томский государственный университет (пр. Ленина, 36, Томск, Россия, 634050). E-mail: dnn1410@gmail.com

Материал поступил в редакцию 24.04.2018.

DOI 10.23951/2307-6127-2019-1-151-156

CONSTRUCTION OF A COLOR COMPOSITION ON HARMONY PRINCIPLES BASIS

N. A. Dolgikh¹, N. N. Dolgikh²

¹ *Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation*

² *National Research Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation*

The questions of construction of color composition are considered. For the artist-designer, the most important sections of the science of color are the aesthetic side of color, harmony of color relationships, the beauty of color in the picture. As in the creative process there are two stages: 1) inspiration; 2) development of initial ideas, the formation of long-term activity skills, the task of art education is to teach the ways of professional activity. Competence in the field of designing color compositions is effectively formed in the development of harmony of thinking (based on the study of the theory of harmony) and fixing in practice ways of bringing color relations into harmony (professional activity). The relationship of intuition and scientific approach in artistic creativity is provided through the systematic development of figurative and creative abilities, a sense of harmony, harmony of thinking, and the development of concepts about harmony and its features: integrity as the main feature of harmony, unity of opposites, proportionality, balance, stability. Creative abilities include: the ability to accumulate, master the baggage of knowledge, what has already been created by mankind, and the ability to break the stereotype, the willingness to take a step in the unknown.

Key words: *harmony, color harmony, color, integrity, contrast.*

References

1. Dolgikh N. N. Koloristika v dizayn-obrazovanii [Colours in Design Education]. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta – TSPU Bulletin*, 2016, vol. 8 (173), pp. 57–63 (in Russian).
2. Dolgikh N. A., Dolgikh N. N. Semanticheskii podkhod v obuchenii tsvetovedeniyu i propedevtike v professional'noy podgotovke dizaynera [The semantic approach to teaching chromatics and propaedeutics in training of designer]. *Trudy akademii tekhnicheskoy estetiki i dizayna – Proceedings of the Academy of Technical Aesthetics and Design*, 2016, vol. 2, pp. 30–37 (in Russian).
3. Maslow A. Motivation and personality (Russ. ed.: Maslow A. *Motivatsiya i lichnost'*. St. Petersburg, Evraziya Publ., 1999. 480 p.).
4. Leonardo da Vinci. A book about painting (Russ. ed.: *Da Vinchi Leonardo. Kniga o zhivopisi (traktat o zhivopisi)*. Moscow, 1987).
5. Surina M. O., Surin A. A. *Istoriya obrazovaniya i tsvetodidaktiki (istoriya sistem i metodov obucheniya tsvetu)*. Seriya "Shkola dizayna" [History of education and colour didactics: (history of systems and methods of teaching color). Series "Design School"]. Moscow, MarT Publ., Rostov-on-Don, MarT Publ., 2003. P. 352 (in Russian).
6. Dolgikh N. A. *Vliyaniye obrazovatel'noy tekhnologii na stanovleniye professional'noy kompetentnosti khudozhnika-pedagoga v protsesse izucheniya kursa kompozitsii*. Dis. kand. ped. nauk [The influence of educational technology on the formation of the

- professional competence of the artist-teacher (in the course of studying the course composition). Diss. cand. ped. sci.]. Tomsk, 2006. 196 p. (in Russian).
7. Suminova T. N. *Noosfera: poiski garmonii* [Noosphere: the search for harmony]. Moscow, Akademicheskii Proyekt Publ., 2005. P. 448 (in Russian).
  8. Mironova L. N. *Tsvetovedeniye: ucheb. posobiye dlya spets. 2229 "Inter'yer i oborudovaniye", 2230 "Prom. iskusstvo", 2231 "Monumental'no-dekorativnoye iskusstvo"* [Color science: textbook for the specialty 2229 "Interior and equipment", 2230 "Prom. Art", 2231 "Monument decor. art"]. Minsk, Vyshaya shkola Publ., 1984. P. 286 (in Russian).
  9. Itten I. *Art of color* Stuttgart: Kunst der Farbe, 2004. 96 p. (Russ. ed.: Itten I. *Iskusstvo tsveta*. Moscow, D. Aronov Publ., 2004. 96 p.).
  10. Dagldiyan K. T. *Dekorativnaya kompozitsiya* [Decorative composition]. Rostov-on-Don, Feniks Publ., 2008. 312 p. (in Russian).
  11. Chennino Chennini. *Treatise on painting* (Russ. ed.: *Chennini Chennino. Traktat o zhivopisi*. Moscow, OGIZ – IZOGIZ Publ., 1933. 138 p.).
  12. Vasari Giorgio. *Biographies of the most famous painters, sculptors and architects* (Russ. ed.: *Vazari Dzhordzho. Zhizneopisaniya naiboleye znamenitykh zhivopistsev, vayateley i zodchikh*). Moscow, Astrel' Publ., AST Publ., 2001. 736 p.).
  13. Vetrova I. B. *Neformal'naya kompozitsiya: ot obraza k tvorchestvu: uchebnoye posobiye* [Informal composition: from image to creativity: tutorial]. Moscow, Izhitsa Publ., 2004. 174 p. (in Russian).

Dolgikh N. A., Tomsk State Pedagogical University (uL. Kievskaya, 60, Tomsk, Russian Federation, 634061). E-mail: nadolgich@mail.ru

Dolgikh N. N., National Research Tomsk State University (pr. Lenina, 36, Tomsk, Russian Federation, 634050). E-mail: dnn1410@gmail.com