

ЭСТЕТИКА ЦВЕТА В АРХИТЕКТУРЕ И ДИЗАЙНЕ

Н.В. Солманидина, канд. филос. наук, доцент

А.О. Шепталина, магистрант

Пензенский государственный университет архитектуры и строительства
(Россия, г. Пенза)

DOI: 10.24411/2500-1000-2019-10542

Аннотация. В статье рассматривается проблема эстетики цвета в архитектуре и дизайне. Проведено исследование о том, как цвет влияет на восприятие той или иной архитектуры. Определено, как с помощью цвета можно подчеркнуть функциональные составляющие архитектуры и дизайна.

Ключевые слова: цвет, архитектура, дизайн, эстетика цвета, цвет в архитектуре и дизайне, восприятие, архитектурное восприятие, цветовое восприятие, функциональные составляющие архитектуры и дизайна.

Цвет рассматривается в различных сферах: искусстве, архитектуре, дизайне, эстетике. Понятие "эстетика" можно рассматривать с разных сторон. Во-первых, понятие может иметь значение "чувствующий", т.е. описывает, как правило, субъект познания. Во-вторых, значение этого понятия может быть и как "чувственный". В этом плане допускается соотнесение с познаваемым объектом. Казалось бы, такое простое с первого восприятия слово, но сложное по его понятию и определению.

Цвет – это один из ключевых факторов, которые участвуют в формировании образа архитектурного объекта. С помощью цвета можно не только выделить объект и сделать его самым заметным, но и создать акцент на самом уникальном, что есть в архитектуре и дизайне – объемно-пространственные ходы. Цвет помогает эффективно и легко «объединить» разные по составу, виду и функциям здания. Цвет всегда оказывается не только уместным, но и незаменимым в любой архитектурной и дизайнерской типологии.

Любой цвет всегда вызывает те или иные эмоциональные реакции. Основными критериями для описания цветов является определение «темный» или же «светлый». Свет всегда играет очень важную роль в описании цвета, а, возможно, и самую главную. Без освещения не будет и самого понятия «цвет». К примеру, в помещении с хорошим освещением цвет будет выглядеть более чистым и насыщенным, и на-

оборот. То же самое происходит и в интерьере. Один и тот же цвет может по-разному восприниматься утром, днем и вечером. Если это правильно использовать, один и тот же объект может преобразаться и изменяться внешне (благодаря цвету и освещению) в течение суток.

Цвет всегда и сложен, и прост одновременно. Люди всегда воспринимают его по-разному. Цвет объединяет в себе все самые универсальные и, что немало важно, индивидуальные качества того или иного объекта. Варианты же самого восприятия безграничны.

Рассмотрим цвет на более ранних исторических этапах. К примеру, в доиндустриальном периоде число цветов, которые окружали человека в повседневной жизни, были очень сильно ограничены по цветовой гамме. Существовали только натуральные тона. В основном это были натуральные цвета тех или иных природных материалов (различные минералы). Если же рассматривать 19 век, то все значительно отличается. Происходили различные научные открытия в промышленности. Это, в первую очередь, повлияло на появление разнообразных пигментов-красителей. Все они основаны на соединениях металлов: цинка, меди, хрома и т.д. Поэтому цветовая палитра на сегодняшний день очень велика (если сравнивать с самым ранним доиндустриальным периодом). Для правильного выбора цвета нужно владеть колористикой (разные оттенки

должны гармонизировать между собой в любом дизайнерском или архитектурном проекте) Когда дизайнер или архитектор описывает тот или иной материал, предмет, объект, в любом случае, в описании упоминается цвет. Например, серо-синяя стена, коричневый паркет, кремовая штукатурка и так далее. Конечно же, красители с каждым годом становятся все доступнее. Покупатель видит разнообразную палитру цвета. Будь то краски по дереву, штукатурке или (если брать более глобально) различные по цвету материалы для интерьера и экстерьера. Но, можно предположить, что такой большой ассортимент цветовых сочетаний усложняет работу архитекторов и дизайнеров. Нужно иметь утонченный вкус, чтобы проект вызывал восхищение, искать правильную гармонию цветов и тем самым подчеркивать единичный образ объекта или же ряд строений.

Формы без цвета не существует. Проблема цвета всегда беспокоила людей. Люди стремились не только понять, но и ответить на вопрос, почему один цвет воспринимается красивее и интереснее, чем другие, искали гармонии в сочетании разных цветов и их оттенков.

Известный художник, теоретик, преподаватель в Баухаузе – В.В. Кандинский является основоположником абстрактного искусства. Конечно же, художника волновала проблема цвета. Именно ей Кандинский уделял большое внимание. Разработав собственную теорию, он представил ее в своих работах «О духовном в искусстве» и «Точка и линия на плоскости». Теоретиком была разработана педагогическая система, основой для которой послужили учение о взаимодействии цвета и формы, учение о первоэлементах. В Баухаузе его теории сыграли очень важную роль при разработке главных принципов по формообразованию. Таким образом, учения Кандинского о цвете стали обоснованием его абстрактного искусства, сложились в особую педагогическую систему, которая может быть использована в современном формообразовании.

Сурина М.О. в своей книге «Цвет и символ в искусстве, дизайне и архитекту-

ре» уделяет большое внимание символам, которые являются самыми популярными в искусстве различных культур [4, с. 15]. Цвет, по мнению автора, позволяет наиболее глубоко раскрыть содержание, а также назначение того или иного символа. Также важно упомянуть и мировую культуру. Ведь, в первую очередь, она отражается в искусстве. Символические формы (будь то скульптура, картина или любое другое произведение искусства) всегда наделялись цветом. А цвет всегда несет и закрепляет за собой определенную смысловую нагрузку. Таким образом, чтобы понять, не только свою, но и чужую культуру, нужно правильно понимать цветовое значение цветов (а они, в свою очередь, заложены в символических формах и цветовых гаммах).

Современный архитектор Глазычев В.Л. в энциклопедии «Архитектура» рассматривает многолетние исследования природы архитектурного творчества на материале всемирной истории зодчества [2, с. 76]. Автор уверен, что цвет способен объединять. Цвет играет важную роль в архитектуре. Именно цветом можно подчеркнуть характер здания, создать выразительный облик сооружения. Для создания выразительного архитектурного облика нужно учитывать важные пункты. Во-первых, это назначение и тип объекта. Общественное пространство будет значительно отличаться от интерьера офиса. Во-вторых, это расположение и роль объекта в городском ансамбле. Объекты, расположенные в центре города будут иметь ряд отличий от объектов, которые расположены на окраинах. В-третьих, каждый объект имеет свои стилевые особенности, следовательно, нужно учитывать стиль, структуру и размер объекта. Также важное значение имеет расстояние и направление, с которых может наблюдаться объект. Следовательно, композиционно объект может располагаться по-разному (тяготеть к горизонтальной композиции или же, наоборот, вертикальной).

Цвет всегда влияет на настроение человека. Архитекторы и дизайнеры никогда не используют цвета случайным образом. Цвет служит для обеспечения необходи-

мой атмосферы. В этом заключается его использование не в качестве указательного элемента. Использование цвета в архитектуре – одна из самых сложных проблем. Создавая проект, нужно приложить усилия не только архитекторов, но и художников, а также дизайнеров. Самое первое, что видит и воспринимает прохожий, заказчик, посетитель – цветовое сочетание объекта. Визуальная архитектурная форма состоит из трех единств: цвета, пространства и объема. Если нет какого-либо одного из этих факторов – архитектурная форма не реализуется.

Колористика в архитектуре и дизайне рассматривается не только игрой с цветовой палитрой. Опираясь на законы колористики, дизайнеры и архитекторы создают пространство. Чтобы создавать, нужно знать правила цвета. На протяжении всей жизни уметь учиться видеть новое. Красный, желтый, синий и белый являются основными цветами. Смешение этих цветов дает возможность получить новые оттенки и цветовые гаммы.

Для дизайнера и архитектора главной задачей всегда является одна функция – "подстроить" характер под человека. Человеку должно быть удобно и комфортно там, где он проводит время (работает, отдыхает, занимается спортом и так далее). Стоит обратиться к психологии. Есть два основных психологических типа личности. Это экстраверты и интроверты. Первые – всегда открыты внешнему миру, общению, доброжелательны и уверены в себе. Они активно взаимодействуют с другими людьми и привлекают к себе внимание. И вторые – по характеру закрытые люди, необщительные. Как правило, интровертам более комфортно проводить время в одиночестве. Предпочтения двух психологических типа будут различаться. Это подчеркивает тот факт, что цвета, которые будут для них использованы, к примеру, в

интерьере, будут иметь глобальные различия. Экстравертам всегда ближе теплые цвета (для них подойдет использование солнечных цветов, таких как желтый, красный, оранжевый и все их оттенки). Интровертам же, наоборот, подойдут холодные цвета (синий, голубой, фиолетовый).

Также интересна и физиология цвета. По своей природе цвет является излучением. В связи с этим различные цвета и их оттенки имеют разную длину волны. Когда глаз человека воспринимает цвет, тут же передается сигнал в мозг. Он начинает активно передавать сигналы всей нервной системе. Теплые цвета всегда имеют большую длину волны. Следовательно, если длина волны больше, это значит, что требуется затрата большого количества энергии. А от этого, в свою очередь, увеличивается сердцебиение и частота дыхания. К примеру, неправильное использование красного цвета в интерьере может вызывать раздражительность и агрессию у хозяина. У холодных же цветов длина волны значительно меньше. Они всегда расслабляют организм и успокаивают его. Именно поэтому в архитектуре и дизайне на самых первых этапах проектирования важно подобрать цвета правильно.

Эстетика цвета в архитектуре и дизайне занимает главную роль. Для профессионала важно создать такие цветовые решения и сочетания, которые могли бы существовать в гармонии между собой. В любом объекте, будь то торговый центр или выставочный павильон, любые малые архитектурные формы или же интерьер-от их цвета или же цветовых сочетаний будет максимально зависеть привлекательность и функциональность. В архитектуре и дизайне важно уметь подчеркнуть все плюсы. А помогает в этом на протяжении столетий именно цвет.

Библиографический список

1. Брызгов Н.В., Воронежцев С.В., Логинов В.Б. Творческая лаборатория дизайна, 2010.
2. Глазычев В.Л. Архитектура. Энциклопедия. Астрель. – М., 2002.
3. Кандинский В. О духовном в искусстве // Творчество. 1988. № 8. С. 26.
4. Сурина М.О. Цвет и символ в искусстве, дизайне и архитектуре: учеб. пособие для вузов, обучающихся худож. спец. и дизайну. – Ростов-на-Дону: Феникс: MapT, 2010. – 151 с.

COLOR AESTHETICS IN ARCHITECTURE AND DESIGN

N.V. Solmanidina, *candidate of philosophy sciences, associate professor*

A.O. Sheptalina, *graduate student*

Penza state university of architecture and construction
(Russia, Penza)

Abstract. *The article deals with the problem of color aesthetics in architecture and design. It also discusses how color affects the perception of a particular architecture, how using color you can emphasize the functional components of architecture and design.*

Keywords: *color, architecture, design, aesthetics of color, color in architecture and design, perception, architectural perception, color perception, functional components of architecture and design.*