

ОГЛАВЛЕНИЕ

От автора	6
Введение	8
Глава 1. Что такое цвет	11
Физика цвета	12
Как мы видим цвет	13
Цвет поверхности	15
Глава 2. Базовые понятия колористики	17
Колористика	18
Цветовой тон	19
Оттенки	22
Хроматические и ахроматические цвета	25
Подтон	26
Светлота	28
Насыщенность	29
Яркость	30
Глава 3. Особенности интерьерной колористики	33
Оттенки интерьерные и не интерьерные	34
Ахроматов нет!	38
Все дело в подтонах и оттенках	42

Важность освещения	44
Мутации цвета	46
Глава 4. Цветовой круг. Контрасты и нюансы	49
Цветовой круг	50
Комплементарные цвета	53
Симультанный контраст	55
Контрасты и нюансы	59
Теплые и холодные цвета	69
Цвета-разделители	74
Глава 5. Три главных вопроса	79
Техническое задание на проектирование	80
Что я делаю?	81
Влияние цвета	83
Для кого я это делаю?	90
Культурный багаж и уровень насмотренности	92
Уровень контрастов и нюансов	94
Предпочтения в атмосфере	99
Зачем я это делаю?	107
Глава 6. Пропорции и акценты	109
Колористическое решение	110
Основные, дополнительные и акцентные цвета	111
Пропорции	121
Связи и поддержки цвета	128
Правило трех	131

Глава 7. Цветовые схемы	133
Монохромное сочетание цветов	134
Аналогичное сочетание цветов	138
Комплементарное сочетание цветов	152
Раздельно-комплементарное сочетание цветов	160
Триада	166
Тетрада и квадра	169
Сочетание вне правил и схем	170
Глава 8. Цвет и пространство	173
Зонирование	174
Навигация	180
Расширяем пространство	182
Уменьшаем пространство	190
Глава 9. Освещение	197
Естественное освещение	198
Игра цвета и тени	201
Искусственное освещение	202
Индекс цветопередачи CRI	203
Приложение	205
Заключение	206
Благодарности	207

ОТ АВТОРА

Добрый день, дорогой читатель! Я очень надеюсь, что мой опыт, систематизированный и изложенный в этой книге, поможет вам разобраться в принципах работы с цветом в дизайне интерьера.

Для начала хочу представиться, ведь нам предстоит довольно долго общаться! Меня зовут Зоя Ти, и я обожаю цвет. Более 20 лет занимаюсь дизайном жилых и общественных интерьеров. А еще я колорист и автор базовой палитры интерьерных красок для бренда Finch, консультант компаний по работе с цветом, дизайнер и куратор выставочных пространств. Также я профессиональный педагог, автор онлайн-курсов по работе с цветом в пространстве (их окончили уже больше 1000 русскоязычных студентов по всему миру), спикер на отечественных и международных конференциях по интерьерному дизайну, жена и мама.

Мне всегда было интересно наблюдать, как цвета взаимодействуют друг с другом, как меняются в зависимости от соседних оттенков и освещения, как при разном цвете стен совершенно по-разному воспринимается одно и то же пространство. В начале работы дизайнером интерьеров взаимодействие с цветом каждый раз оказывалось для меня магией, волшебством и русской рулеткой.

В университете нам давали лишь общие принципы колористики, разработанные еще Иоханнесом Иттенем для студентов знаменитой школы Баухауз в 1918 году. Но проблема в том, что Иттен — художник, и в основе его книги «Искусство цвета» лежит теория работы с цветом на плоскости. В пространстве цвет работает немного по другим законам и в объеме воспринимается человеческим глазом иначе, чем на картине, в буклете или на рекламном баннере. Мне это стало очевидно после первых же реализованных проектов, но я не понимала, в чем именно эта разница. Изучала профильные журналы, анализировала проекты коллег, но не могла разгадать, почему одни интерьеры воспринимаются цельно и органично, даря эстетическое удовольствие, а другие при том же наборе цветов выглядят дешево и вызывают желание покинуть помещение.

В 2012 году я была в декретном отпуске и получила немного свободного времени. Именно тогда у меня наконец-то появилась возможность заняться исследовательской деятельностью!

Мне захотелось выявить закономерности и систематизировать мой опыт и опыт работы коллег. Я взялась изучать интерьеры лучших дизайнеров современно-

сти, переводить и читать исследования современных западных научно-исследовательских институтов о восприятии цвета человеком и о влиянии цвета на физическое и психическое состояние людей.

Уже за первый год исследований я получила множество ответов на свои вопросы. Мое отношение к цвету очень изменилось, а следом изменились жизнь и карьера.

Мои студенты после курсов часто говорят, что у них «открылись глаза». В такие минуты мне становится радостно и вспоминается момент, когда открылись мои. Это непередаваемое чувство, когда начинаешь замечать то, на что раньше не обращал внимания, когда считаешь интерьер и сразу видишь ошибки, когда восхищаешься красивыми решениями автора и глазам становится «вкусно».

Кстати, «вкусно» — именно то слово, которое передает ощущения от хорошего интерьера. Ведь, чтобы блюдо радовало вкусом, в нем должна быть гармония ингредиентов, а информация, передаваемая вкусовыми рецепторами в мозг, должна ему понравиться. Невозможно приготовить вкусное блюдо из одного ингредиента, даже если это сахар. Возьмите

в рот ложку сахара. Вряд ли вам потом захочется вторую. А если попробовать ложку нежного кисло-сладкого варенья с приятным послевкусием? В этой ложке тоже будет много сахара, но вкусным его сделает наличие других ингредиентов.

Наши фоторецепторы точно так же, как и вкусовые, передают информацию в мозг, и именно он решает, «вкусно» или нет. Как в кулинарии невозможно приготовить качественное блюдо из одного продукта, так и в интерьерной колористике не получится собрать красивый интерьер для жизни на одном оттенке. Будет пресно, скучно и «невкусно».

В этой книге я поделюсь секретами идеальных интерьеров. Познакомлю со всеми важными «ингредиентами» и научу грамотно ими пользоваться, чтобы вы могли создавать исключительно «вкусные» пространства.

В общем, приятно познакомиться и давайте начинать!

ВВЕДЕНИЕ

Как я уже говорила, работа с цветом на плоскости очень отличается от работы с цветом в объеме.

Представьте, что перед вами картина с изображением интерьера. Это законченное произведение с точки зрения композиции: стулья никогда не сдвинутся с места, нарисованную на столе вазу никто не уберет, а цветы в ней не завянут. На полотне никогда не изменится освещение, солнечный свет будет литься в оконный проем всегда. Нарисованный интерьер статичен. Более того, всю картину можно охватить одним взглядом.

В реальном интерьере так не бывает. Освещение меняется много раз за день, а значит, меняется восприятие оттенков на отделочных материалах, мебели и текстиле. Днем на стене у окна оттенки кажутся темнее, чем на освещенной солнцем стене. Вечером восприятие оттенков зависит от цветовой температуры и индекса цветопередачи ламп, используемых для освещения пространства.

Предметы в реальных интерьерах передвигаются, а иногда меняются, окна расшториваются и зашториваются, а значит, меняется композиция. Но даже если ничего не менять, с каждым шагом вглубь комнаты пространство будет восприни-

маться иначе, чем несколько шагов назад. То, что было передним планом при входе в комнату, рано или поздно останется за спиной, и перед вами окажется совершенно новый передний план (тот, что раньше был средним или даже задним). Ну а если пойти влево или вправо, интерьер предстанет совсем под другим углом. Даже оставаясь на месте, человек может стоять, сидеть или лежать. И каждый раз при смене положения будет изменяться его впечатление от пространства.

Не секрет, что на восприятие цвета влияют соседние цвета. В нарисованном интерьере колористическая композиция статична. В реальном — оттенок предмета может восприниматься с разных ракурсов на разных фонах.

Предположим, диван стоит у стены, и от входа в комнату вы наблюдаете оттенок дивана на фоне оттенка обоев. Если пройти вглубь комнаты и встать сбоку от дивана, он уже может оказаться на фоне штор или другой мебели. Изменится ли при этом восприятие оттенка дивана? Да. В лучшую сторону или в худшую — зависит от грамотного выбора цвета стен, текстиля и другой мебели. Оттенки с разных планов могут иметь визуальные точки пересечения, а значит, нужно уметь просчитывать это заранее.

Интерьер, в отличие от картины, — трехмерное пространство, живущее своей жизнью вместе с хозяевами. С разных ракурсов он воспринимается по-разному, и его колористическое решение требует особого подхода с учетом всех нюансов.

Также важно помнить, что цвет в интерьере не только элемент украшения, он еще формирует среду обитания человека, создает настроение и атмосферу, влияет на самочувствие. А еще зонировует пространство и расставляет акценты, помогая создавать выгодные фокусные точки и даже визуально корректировать пропорции пространства. Цвет — это магия!

Чтобы показать магию преобразования интерьера с помощью цвета, я решила использовать не фотографии реальных интерьеров, а трехмерные визуализации. Потому что именно на визуализациях можно с минимальными финансовыми и временными затратами продемонстрировать, как при разных цветах, сочетаниях цветов и декораторских приемах отличается восприятие одного и того же пространства. Надеюсь, вы оцените наши с визуализатором старания!

1

ГЛАВА

ЧТО ТАКОЕ
ЦВЕТ

ФИЗИКА ЦВЕТА

Прежде чем перейти к изучению тонкостей интерьерной колористики, давайте разберемся с важными терминами и понятиями, связанными с характеристиками цвета, а также выясним, что же такое цвет. Постараюсь максимально простым языком рассказать довольно сложные вещи, надеюсь, получится.

Итак. Цвет — физическое явление волновой природы, это результат восприятия электромагнитных волн человеческим

глазом, преобразования полученной информации в импульсы и обработки этих импульсов мозгом. Причем до сих пор до конца не изучен вопрос, как именно происходит эта обработка.

Любопытный факт: наши глаза и мозг реагируют лишь на волны с длиной в диапазоне от 400 до 700 миллимикрон, а это очень маленький отрезок на шкале известных науке волновых явлений.

Человеческий глаз реагирует на электромагнитные волны в очень маленьком диапазоне между ультрафиолетовым излучением и инфракрасным

У каждого цвета в видимом человеком спектре собственная длина волны. Наименьшая (самая короткая) — у фиолетового, а наибольшая (самая длинная) — у красного. Кстати, за пределами видимого человеческим глазом спектра со стороны фиолетового начинается ультрафиолетовое излучение, а за красным — инфракрасное.

КАК МЫ ВИДИМ ЦВЕТ

У человека сложная и самая совершенная зрительная система среди млекопитающих, в которой немаловажную роль играет сетчатка глаза, ответственная за восприятие света и преобразование его в нервные сигналы.

Сетчатку образуют два типа зрительных клеток — палочки и колбочки. Первые отвечают за цветовое зрение, помогают нам различать нюансы цвета, функционируют в полной мере только при хорошей освещенности. Задача вторых — помочь в получении зрительной информации при слабой освещенности и различать множество серых оттенков. Колбочки отключаются при ярком свете.

Соотношение фоторецепторов у мужчин и женщин различно. Женский зри-

тельный аппарат больше приспособлен к различению оттенков цвета, а мужской — к сумеречному зрению на контрасте в условиях плохой видимости. Ученые объясняют этот феномен эволюцией. Жизнь племени напрямую зависела как от способности женщин различать съедобные и несъедобные ягоды, корни, для чего требовалось хорошо различать цвета и оттенки, так и от внимательности и зоркости мужчин, стоящих в ночном дозоре. Мы потомки тех, кто приспособился и выжил!

Но пол не приговор. История искусств полна примеров великолепной работы с цветом мужчин-живописцев. И среди ваших знакомых обязательно найдется женщина, не слишком дружащая с цветом и предпочитающая различные

варианты черного, белого и серого не только в одежде, но и в интерьерах.

Все дело в том, что наш мозг приспособлен для выживания и, если человеку независимо от пола становится принципиально важно различать цвета, его зрительный аппарат перестроится на работу с цветом, а если необходимо оперативно работать с черно-белыми документами, перестроится вновь.

На примерах своих студентов я вижу, как буквально за несколько недель люди начинают различать гораздо больше нюансов цвета, чем до обучения. Однажды у меня проходил курс по работе с цветом русскоговорящий испанец-архитектор. Помимо того что он работал, как и все архитекторы, с черно-белыми чертежами и таблицами, он еще и социальные сети вел исключительно в черно-белом ключе, поскольку фотографии воспринимал только в таком варианте и выстраивал композиции на контрасте светлого и темного. Но он осознавал, что цвет — это тоже инструмент и его нужно освоить, поэтому хотел разобраться и в этой теме.

Через пять недель после старта обучения мой испанский студент изумленно поинтересовался, что вдруг произошло с его глазами и почему его любимые, сто раз просмотренные фильмы Педро Альмодовара неожиданно стали такими цветными и красивыми? Всего пять недель осознанной работы с цветным контентом — и восприятие цвета изменилось!

Но у отличного зрения на нюансах есть и темная сторона: ухудшается сумеречное зрение и водить машину

ночью становится сложнее. Это требует большего напряжения и эмоционально изматывает.

Так что, если вы отлично водите машину в сумерки, ночью и даже в дождь, то поздравляю: у вас отличное зрение на контрасте. Однако с цветами вам сложнее разобраться, более того, занимаясь этим, вы испытываете раздражение. А вот если ночью в дождь вы не то что машину не водите, но даже на пассажирском сидении испытываете дискомфорт, не различая дороги, то, вероятнее всего, вы очень тонко чувствуете цвет и улавливаете его малейшие нюансы.

А еще, пока я писала эту книгу, кажется, поняла феномен предпочтения степени освещенности помещения в зависимости от типа восприятия. Меня всегда удивляло, почему люди с типом восприятия на контрасте (активные палочки, работающие при плохом освещении) любят включать дома все светильники, а люди с восприятием цвета на нюансах (активные колбочки, работающие при хорошем освещении), наоборот, любят приглушенный свет в комнатах и могут довольствоваться одним торшером. Налицо ведь явное противоречие?

Но если вспомнить, как наш мозг любит экономить энергию и фильтровать всю несущественную информацию, становится ясно, что, чувствуя себя в безопасности и желая отдохнуть, он пытается минимизировать потоки входящей визуальной информации за счет отключения активных рабочих фоторецепторов. Мне кажется, это вполне логичное объяснение.