

Посвящается нашим детям —
Веронике и Марианне Максимовым,
Кларе Тагире.
Вы делаете нашу жизнь яркой!

Вступление

Цвет — инструмент выживания.

Удивлены? А ведь именно он помог человечеству не затеряться в палеолите. Долго бы протянул *homo sapiens*, если бы не научился отличать съедобные ягоды от несъедобных, а безопасных насекомых от ядовитых? Вот представьте, что все на планете одного цвета — нас бы просто не было.

На особом счету цвет был у лекарей, чей острый взгляд придирчиво сканировал оттенки щек, ладоней и белков глаз — вуаля, диагноз готов!

Моряки и астрономы различали не 50, а все 150 оттенков серого, потому что от этого зависела их жизнь. Айвазовскому и не снилось.

Впрочем, и встроенный «цветовычислитель» обычной домохозяйки мгновенно отличал говядину от телятины, форель от семги и помогал определить их свежесть и качество. Никакие ценники и маркировки были не нужны.

Нобелевские лауреаты в области физиологии и медицины утверждают, что способность различать цвета появилась у людей намного раньше, чем они научились говорить¹.

Желание выжить сделало человека умелым «пользователем» цвета. Правда, когда настало время объяснить это явление, пришлось порядком попотеть. Древнегреческий философ Демокрит, запустив руку в античные кудри, предположил, что все дело в атомах, испускаемых светящимся телом. На том и порешили, закрыв глаза на прочие неопределенности и недосказанности, пока в XVII веке за дело не взялся сэр Исаак Ньютон. Так появилась научная теория, приблизившая человечество к пониманию сущности цвета. Впрочем, далекие от науки умы продолжали считать его не более чем приятной безделицей.

В XVIII веке на вахту заступил Гёте (тот самый) и предложил систему, описывающую воздействие цветовых впечатлений на психофизическое состояние — его немедленно обвинили в дилетантстве и посоветовали вернуться к стихосложению.

В XIX веке художники-импрессионисты с удивлением обнаружили, что чистые цвета рожают чувство душевного подъема.

Авангардисты XX века отделили цвет от формы. В ходе экспериментов выяснилось, что цвет превосходит форму по силе воздействия и обращается напрямую к чувствам.

Вы думаете, человечество всполошилось и тут же объявило это открытие революционным? Как бы не так. Оно упорно держалось за привычные

¹ Жан-Габриэль Косс. Цвет. Четвертое измерение. Синдбад, 2018.

парадигмы и жило по старинке. Однако новые представления о возможностях цвета постепенно заняли должное место в умах и начали применяться на практике.

Сегодня мы не только рассуждаем о важности науки о цвете, но и говорим о таком феномене как цветовой интеллект.

**Цветовой интеллект —
это способность использовать
знания о природе и силе
цвета для качественного
изменения условий жизни
и работы.**

Сейчас многие понимают, что цветовой интеллект необходим. Почему? Все просто: цвет правит миром. Это уже не привычный довесок к рисунку, платью или шкафу, это — способ управления эмоциями, поведением и физическим состоянием человека. Он захватывает нашу реальность, не спросив разрешения. Цвет становится тайным кодом для посвященных и могучим инструментом влияния. Не получится хлопнуть дверь перед его вездесущим носом и засесть в бесцветной берлоге. Если ты сам не пользуешься возможностями цвета, это не значит, что другие не применяют его воздействие к тебе.

Режиссеры, владеющие секретами цвета, легко вгоняют нас в тоску или наводят такого страха, что мы и сами не понимаем, что с нами случилось.

«Мы же взрослые люди», — говорим себе, вытирая холодный пот.

Дизайнеры витрин умело подбирают оттенки, и наше сердечко бьется, как канарейка в клетке, пока не достанем кошелек.

А назойливая реклама?! Цвет там настолько продуман, что мы принимаем решения, даже не осознавая, что они не наши!

Цвет повсюду: его используют в искусстве, дизайне, медицине, городском строительстве, рекламе. И даже для стимуляции рабочих процессов!

Компания Adobe, вдохновившись исследованиями нейрофизиологов, в 2023 году открыла в Калифорнии¹ новый офис, где нет ни одного случайного цвета. Особые оттенки синего создают идеальное пространство для углубленной работы. Среди зеленых и желтых стен идут переговоры и мозговые штурмы. Оранжевый и бордовый рожают неформальную атмосферу и приглашают к общению без галстуков. И, если вы думаете,

¹ Expanding Adobe's presence and commitments to San Jose // Blog Adobe URL: <https://blog.adobe.com/en/publish/2023/03/08/expanding-adobe-presence-commitments-san-jose>

что это лишь яркий маркетинговый ход, то серьезно заблуждаетесь. Те, кто осознал силу цвета, всю им пользуются!

Чтобы освоить этот инструмент, не требуется специального художественного образования или диплома дизайнера. Каждый человек обладает цветовой интуицией с рождения. Мы справляемся с оформлением презентации на работе, подбором сумочки к пальто или галстука к рубашке. Правда за бессознательным выбором оттенков скрываются накопленные представления о «правильных» цветах: мы хорошо помним бабушкино презрение к «разнузданной богеме» и ее убеждение, что «бледность — признак аристократичности». А когда наступает ответственный момент сознательного выбора цвета, мы теряемся.

И тогда на помощь приходят специально обученные люди: стилисты, дизайнеры, декораторы, колористы. Все было бы прекрасно, если бы они могли читать наши мысли и чувствовать наши чувства. Они, как настоящие профи, предлагают проверенные временем и предыдущими клиентами варианты, ссылаясь на тренды и модные тенденции. Чаще всего мы не считаем эти решения своими, догадываясь, как важен личный выбор цвета.

Пора обзавестись собственным цветовым интеллектом. Гораздо приятнее носить вещь, сшитую на заказ, а не принесенную с распродажи.

Можно ли без академического художественного образования подружиться с цветом? В чем кроется его сила? Как работать с оттенками?

Эти вопросы волнуют не только профессионалов. На них хотят получить ответы и те, кто увлечен собственным стилем, кто занят продвижением своего бренда, кто просто хочет покрасить стены в детской.

Эта книга поможет разобраться с цветом без занудных теорий. Мы расскажем, как развить цветовой интеллект, и дадим необходимые инструменты. Вы сможете не только на примерах, но и на собственном опыте понять механизм воздействия цвета на настроение, поведение и физическое состояние. Это ценный опыт, открывающий широкие возможности!

Вы освоите базовые правила работы с цветом, которых нет ни в одном учебнике. Вас ждут увлекательные эксперименты, результатом которых будет способность тонко чувствовать цвет и уверенность в своих решениях.

Практические упражнения станут мостиком от состояния «я не понимаю, как это сделано» к восторженному возгласу «а что, так можно было?!». Ключи к работе с цветом можно пересчитать по пальцам одной руки, и, получив их из нашей книги, вы пополните ряды немногочисленных счастливиц, добывавших их в течение всей жизни.

Это первая в мире книга о феномене цветового интеллекта. Мы задумали написать ее после многих лет преподавания авторских курсов по цвету в созданной нами школе современного искусства «Санинбан». Мы обучили тысячи людей самых разных профессий, часто не имеющих прямого отношения к творчеству. Наравне с художниками, фотографами и дизайнерами научились пользоваться цветом юристы, психологи, маркетологи и предприниматели. Цветовой интеллект помог им преодолеть барьеры, мешающие свободно и эффективно использовать цвет в карьере и личной жизни.

Как практикующие художники, по-настоящему увлеченные цветом, мы изучили опыт художников-новаторов, проштудировали различные теории и научные исследования последних лет. Все это мы сдобрили бога-

тым личным опытом и теперь готовы открыть вам мир цвета с абсолютно неожиданной стороны.

Время перейти на новую страницу своей яркой жизни! Но сначала пройдите тест «Цвет и Я».

ТЕСТ: Цвет и Я

- Ваше настроение имеет цвет?
- Знаете ли вы, какой цвет помогает вам достичь внутреннего равновесия?
- Наслаждаетесь ли вы, рассматривая цветные абстракции в музее?
- Вы равнодушны к цветным стенам и часто перекрашиваете их?
- Вы знаете какого цвета выбрать тарелку, если надо скинуть пару килограммов?
- Уверенно ли вы сочетаете цвета?
- Вы легко ориентируетесь в цветовом многообразии и не нуждаетесь в экспертных советах?
- Вы используете цвет, чтобы сосредоточиться, расслабиться или, наоборот, зарядиться энергией?
- Вы не смущаетесь, если кто-то критикует ваш цветовой выбор? У вас всегда есть аргументы, чтобы его объяснить?

Кто-то с легкостью ответил на большинство вопросов, а кому-то они показались парадоксальными и оторванными от реальности. Способность управлять цветом и влиять на эмоции, поступки и физическое состояние человека кажется невероятной. Прочитав книгу до конца, вы будете не просто замечать цвет, а применять его с пользой для себя и своего дела, понимая его могущество.

ЦВЕТОВОЙ ИНТЕЛЛЕКТ

Что такое цветовой интеллект

Что такое цветовая матрица

Символика цвета

Применение цветового интеллекта

Цветовой интеллект и прогресс

**ЧТО ТАКОЕ
ЦВЕТОВОЙ
ИНТЕЛЛЕКТ**

Глава 1

Полиция города Глазго была потрясена. После того как фонари на улицах города оснастили голубыми лампами, количество правонарушений снизилось на 9%. Любители новшеств японцы повторили этот эксперимент и добились похожего эффекта. Они установили голубые сигнальные огни на железнодорожных переездах – и снова успех: аварийность на этих участках сократилась¹. Выяснилось, что этот цвет оказывает прямое влияние на состояние людей, расслабляя и успокаивая. «Чудеса, да и только!», – скажут обыватели. Ну а тот, кто «в теме», воскликнет, что настало время развивать цветовой интеллект.

Начнем с определения, которое мы сформулировали в ходе многолетнего изучения цвета.

¹ В Японии экспериментировали с синим светом // pravda.ru URL: <https://www.pravda.ru/eu-reka/296660-blue/>.

Цветовой интеллект — это способность воспринимать и интерпретировать цвета на глубоком эмоциональном уровне, осознавая их влияние на наши чувства и поведение, и использовать эту осознанность в повседневной жизни и для создания любых проектов.

Развитие этой способности помогает использовать цвет как источник энергии, регулятор психофизического состояния и средство коммуникации. Цветовой интеллект избавляет от страха перед выбором цвета и становится надежным помощником. Он доступен каждому и не требует специального образования.

Но понять цвет не так просто: кроме объективных свойств, которые изучает наука, он обладает качествами, постичь которые возможно лишь с помощью чувств. Этим и занялись художники, погрузившись в интуитивные практические исследования, результатом которых стало понимание относительности цветов и их способности меняться при взаимодействии друг с другом.