

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	5
Глава 1. Слагаемые живописи	7
Теория цвета: кратко о важном	7
От пещеры до холста и компьютера	20
Глава 2. Цвет огня, солнца и доблести: красный	30
Первобытные пещеры, жертвы вулкана и ошибки ученых	30
Цвет и вера	38
От любви до ненависти, от героизма до фарса	43
Глава 3. Цвета золота, тепла и тревоги: желтый и оранжевый	62
Давным-давно	62
Свет: приземленный и загадочный	68
Цвет радости и боли	77
Глава 4. Цвет небес и моря: синий и голубой	90
Стремление ввысь	90
«Синий гардероб»	98
Могущество стихии	103

Глава 5. Цвет травы и листвы: зеленый	118
От болота до рая	118
Такие разные пейзажи	126
То ли сказка, то ли быль	138
Глава 6. Патрицианский пурпур и сирень	142
Цвет величия	142
Цвет тайны	150
Сиреневые сады	154
Глава 7. Цвета земли, ночи и космоса	162
Тайны, которых... не было?	162
«Повседневный черный», «земляной коричневый» ...	169
Потаенные основы бытия	182
Глава 8. Золото и серебро: блестящая живопись ...	184
«Золотые» портреты	184
Ценности истинные и ложные	190
Заключение	206

ВВЕДЕНИЕ

«Цвет является средством, которым можно непосредственно влиять на душу», — писал художник Василий Кандинский. Что ж, такое утверждение вполне стыкуется с его убеждениями — Кандинский считается одним из основателей абстракционизма. Этот термин происходит от латинского слова *abstractio* — «отвлечение, удаление». Абстракционисты считали, что задача искусства — не представлять зрителю готовые сюжеты, «разжеванные» художником от и до, а будить творческое воображение у того, кто смотрит на произведение искусства. Поэтому абстрактные картины часто представляют собой сочетания геометрических фигур, цветных пятен, точек, линий... Зрителю предоставлена абсолютная свобода восприятия и ассоциаций! И, конечно же, цвету на полотнах абстракционистов отводилась одна из главных ролей. При помощи различных сочетаний художник мог передать агрессию и мечтательность, страх и напряжение...

Вряд ли кто-то будет спорить, что большинство цветов ассоциируются с какими-то определенными понятиями, ощущениями. Например, красный многими воспринимается как горячий, энергичный, и при этом немного агрессивный. Голубой связывают с прохладой, чистотой; зеленый вызывает ощущение спокойствия, и так далее. Конечно, играют роль и личные предпочтения. Например, красный кому-то кажется раздражающим, а кто-то будет прекрасно себя чувствовать в комнате с красными стенами. Имели место и исторические особенности: скажем, в русской культуре «красный» было синонимом слова «красивый», и этот цвет считался одним из основных в народном орнаменте, а в средневековой Европе красный ассоциировался с крестными муками Спасителя.

В любом случае цвет — в искусстве, одежде, интерьере — обладает большим воздействием на человека. И художники заметили

это много веков назад! Задолго до того, как абстракционисты (и представители других направлений авангарда) сформулировали теорию о могуществе цвета и его возможностях.

Рассматривая картину, — вне зависимости от ее принадлежности к тому или иному направлению в искусстве, — мы часто сперва обращаем внимание именно на доминирующий цвет. Золотисто-желтый в «Подсолнухах» Ван Гога, насыщенно-алый в «Купании красного коня» Петрова-Водкина, приглушенные коричневатые оттенки пейзажа и костюма на полотне Леонардо да Винчи «Мона Лиза»... Хотя, конечно же, картин, на которых безоговорочно царил бы только один какой-то цвет, в мире не так уж много. В большинстве случаев речь идет о каком-то крупном пятне, цвете одежды главного героя, оттенке фона.

Давайте проведем небольшое исследование по теме цвета в живописи! Были ли в разные времена в разных культурах какие-либо цветовые предпочтения? Какими были средства отображения цвета на полотне (дереве, штукатурке и так далее)? Как вообще цвет в изобразительном искусстве влияет на зрителя? Какие интересные истории связаны с тем или иным цветом в живописи?

Ну а базой для нашего путешествия в мир искусства будут в основном западноевропейские музеи. Русское изобразительное искусство ничуть не менее интересно в плане изучения «классической палитры» художников, но это очень объемная тема, требующая отдельного исследования.

ГЛАВА 1

СЛАГАЕМЫЕ ЖИВОПИСИ

Теория цвета: кратко о важном

Популярна точка зрения, что ценность произведения искусства зависит от того, насколько точно оно отражает окружающий мир. Мол, наивысшая похвала будет выглядеть примерно так: «Художник нарисовал все прямо как в жизни!» Конечно, с этим можно поспорить; в мире множество картин, которые вовсе не являются фотографической копией оригинала, но тем не менее давно признаны шедеврами. Ведь дело не только в точности передачи. Когда мы смотрим на картину, наше впечатление складывается из множества «кирпичиков»: композиция, техника, передача движения, эмоция... И, конечно же, цвета и их сочетания. Цвет — уникальный инструмент воздействия, здесь, наверное, никто не будет спорить с Василием Кандинским, высказывание которого было приведено выше.

Яркие цвета крыльев бабочек могут объясняться как присутствием яркого пигмента в чешуйках крыла, так и преломлением света в этих самых чешуйках

В палитре любого художника — сотни оттенков разных цветов. Как, впрочем, и в палитре живой природы! Даже два растения одного и того же вида могут иметь разные оттенки листьев и лепестков. Но при этом люди издавна замечали, что в различных предметах и явлениях природы (крылья бабочек, радуга, лепестки цветов, мыльные пузыри, проходящий через стекло солнечный луч и так далее) всегда присутствуют одни и те же цвета. Но откуда они берутся? Что такое

цвет? Почему одни цвета могут казаться нам неприятными или пугающими, а другие — привлекают?

Много лет назад начали возникать различные теории, при помощи которых человек пытался ответить на все эти вопросы.

Первоначально возникли различные мистические версии о том, что цвета имеют божественное происхождение, что их появление зависит от воли высшего

существа. Из глубокой древности пришли представления о связи темных цветов со злом, тьмой, потусторонними существами, а ярких и светлых — с добром и божественной силой. Здесь, скорее всего, сыграли роль простые ассоциации — темнота (и, соответственно, темные цвета) для человека представляла опасность, в то время как солнце (а значит, и теплые желто-оранжевые цвета) связывались с чем-то положительным: лето, урожай, достаток и так далее.

Время шло, появлялись все новые и новые теории. Так, поэт Иоганн Вольфганг Гете считал, что все цвета рождаются благодаря борьбе света и тьмы. И самыми первыми в этой борьбе родились цвета, которые называют сейчас базовыми, или основными: красный, синий, желтый. А в XVII столетии ученый Исаак Ньютон начал использовать слово «спектр» для того, чтобы описать многоцветную полосу наподобие радуги, которую он получил, пропуская луч света через призму из гладкого стекла.

Людей издавна завораживала способность прозрачного света содержать в себе семь цветов спектра

Так появилось подтверждение того, что цвет и свет неразрывно связаны, и далее уже теория цвета развивалась в сугубо научном русле, с привлечением физики, химии и математики.

Мы не будем забираться столь глубоко, а вспомним о том, что у теории цвета есть и чисто художественная сторона. Именно она

интересует нас в первую очередь. Как цвет воздействует на зрителя? Какие сочетания являются гармоничными, а какие — нет?

Иоганнес Иттен (1888–1967), швейцарский художник и теоретик искусства, предложил одну из самых популярных теорий цвета, которая получила название «круг Иттена». В этой схеме все оттенки,

«Круг Иттена»

расположенные во внешнем круге, получены из трех базовых цветов — красного, синего и желтого; они расположены в центре. Когда мы смешиваем базовые цвета, у нас получаются вторичные (они же цвета второго порядка): зеленый (синий+желтый), фиолетовый (синий+красный), оранжевый (красный+желтый). Ну а когда мы смешиваем первичные и вторичные цвета, получаются третичные, или цвета третьего порядка, — на «круге Иттена» они соседствуют друг с другом. Например, смешивая желтый и зеленый в разных пропорциях, мы получаем множество различных оттенков.

Чем дальше друг от друга расположены цвета на этом круге, тем они контрастнее, то есть тем больше они отличаются друг от друга. Например, желто-зеленый и пурпурный, желтый и фиолетовый. Такие цвета иногда называют еще

дополнительными или комплиментарными. Когда на художественном полотне сочетаются подобные цвета, это всегда создает впечатление энергии, напряжения, а при особенно ярких контрастах — даже тревоги и агрессии.

Каких-то универсальных рецептов здесь, конечно же, нет. Хотя бы потому, что далеко не все художники используют чистые, не смешанные друг с другом цвета. Не на каждой картине вы можете увидеть «чисто красный», «чисто желтый», «чисто голубой». Подобные эксперименты имели место, например, у художников-экспрессионистов, для которых важно было непосредственное, сильное воздействие на зрителя. Но все же на протяжении многих лет палитра мастеров не ограничивалась чистыми цветами, на первом месте были сложные, смешанные оттенки.

«Правильно» и «неправильно»

Помимо «круга Иттена», в теории цвета есть еще множество подобных схем. Не стоит искать среди них правильные и неправильные — в большинстве из них есть рациональное зерно. Живопись — не алгебра, и стопроцентно верных рекомендаций здесь быть не может. Ведь, помимо теорий цвета, важны еще мастерство и талант!

Тем не менее можно выделить некоторые правила сочетания и воздействия цветов, и схемы, подобные «кругу Иттена», помогают нам в них разобраться.

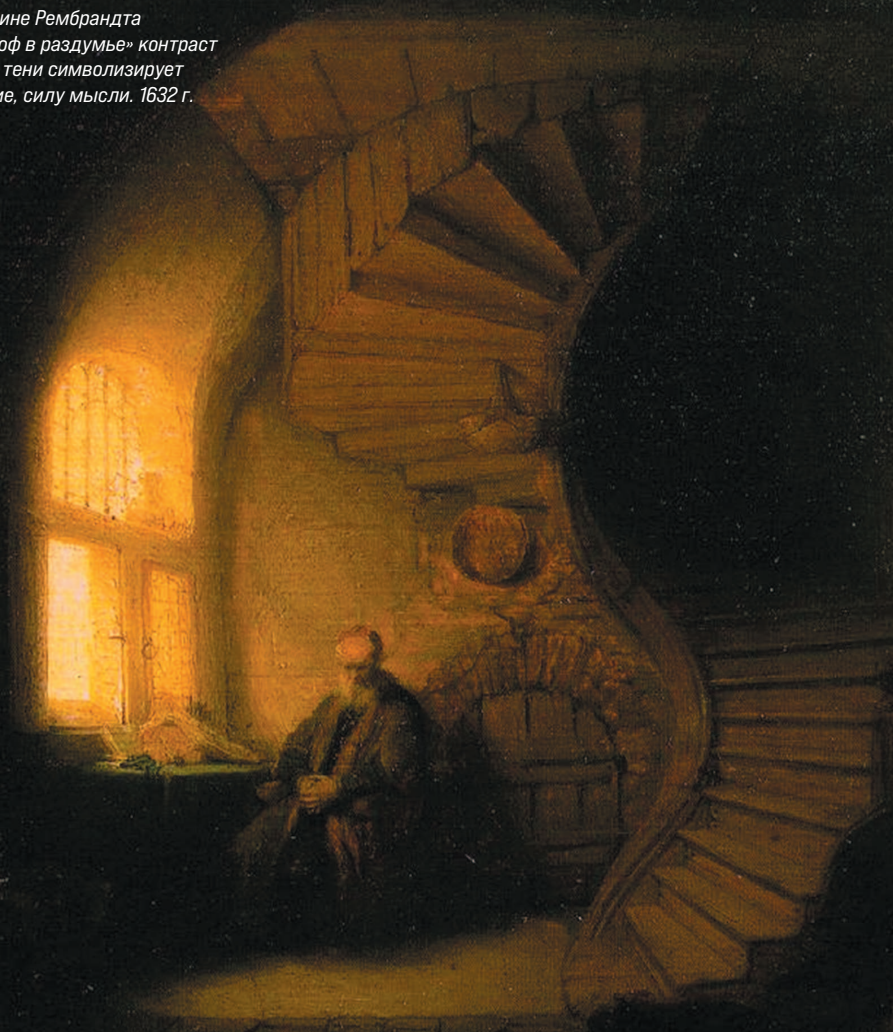
Например, многое в восприятии картины зависит от того, насколько насыщенные цвета использованы в палитре художника. Насыщенность — это то, насколько ярким и интенсивным мы воспринимаем данный цвет. Скажем, красный цвет относится к насыщенным, но если мы добавим к нему немного черного, белого или коричневого, то он станет менее насыщенным, мы как бы разбавили его. Можно сравнить насыщенность двух разных цветов — например, светло-желтый цвет будет восприниматься менее насыщенным, чем ярко-красный. Имеет значение и освещение — красный диван, освещенный солнцем, будет казаться более насыщенным по цвету, чем тот, который находится в тени.

Для французского художника Камиля Кора было нехарактерно использование ярких насыщенных цветов. К. Кора. Воспоминание о Коброне. 1872 г.

На картине Рембрандта
«Философ в раздумье» контраст
света и тени символизирует
озарение, силу мысли. 1632 г.

Большую роль играет светлота использованных художником цветов, то есть то, насколько сильно тот или иной цвет отличается от белого. Светлота бледно-зеленого цвета будет выше, чем светлота оттенка зеленой листвы. Более широкое понятие — оттенок. Например, разные оттенки зеленого цвета мы можем получить, добавляя к зеленому белый или черный.

«Оцифрованный» цвет

В XIX столетии американский художник Альберт Манселл систематизировал цвета, присвоив различным цветам и их оттенкам особые обозначения в виде букв и цифр. Подобные системы активно используются до сих пор, например, дизайнерами интерьера для удобства выбора нужного оттенка.

Популярный инструмент в живописи — контраст. С его помощью живописцы часто иллюстрируют противоположность характеров, борьбу добра и зла... Контраст может быть очень разным. Например, контраст по цвету, когда художник использует максимально отличающиеся друг от друга цвета: желтый и синий, красный и желтый. Такие сочетания воздействуют на наш глаз наиболее активно. Может быть контраст светлого и темного, черного и белого цветов или предметов, часть которых погружена во тьму, а часть — ярко освещена каким-то источником света. Интересный контраст создают холодные и теплые цвета (например, оранжевый и голубой) или разные оттенки одного цвета, скажем, желтый может быть как теплым, так и холодным. Может быть контраст, построенный на насыщенности цвета: фиолетовый и сиреневый, розовый и красный. С его помощью можно как создать впечатление гармонии, так и усилить ощущение неопределенности, зыбкости. Контраст помогает придать картине глубину, рельефность, выделить первостепенных и второстепенных персонажей.

Натюрморт Франсиско де Сурбарана «Лимоны, апельсины и розы» — яркий пример контраста света и тени . 1633 г.

