

ВЛИЯНИЕ ЦВЕТА В СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ И ДИЗАЙНЕ НА ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА

Воронцова Е.А.

*Воронцова Екатерина Александровна – студент-магистрант,
Педагогический институт
Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск*

Аннотация: статья посвящена исследованию влияния цвета в современном искусстве на эмоциональное состояние человека. Как различные цвета воздействуют на человека и способны влиять на эмоциональный фон человека в повседневной жизни, в окружающей нас среде. Рассмотрение объективных, так и субъективных причин влияния. Также в ней рассматривается аспект воздействия цветов на человека в зависимости от историко-культурного фактора. Автор говорит о том, как важно при создании вещей, которые окружают человека повседневно, - картины, утилитарные дизайнерские проекты, - понимать гармонию цветовых сочетаний для достижения хорошего воздействия на потребителя того или иного товара. Соответственно автор считает, что в будущем введение в учебный процесс цветопсихологии для студентов-дизайнеров может стать предпосылкой не только к креативу и творческому потоку, но и идеям, как помогать людям корректировать свое настроение, что поможет в дальнейшем рассматривать творческие профессии по-новому.

Ключевые слова: цвет, психология, искусство, композиция, взаимосвязь, новаторство, настроение, чувства, влияние, художник, дизайнеры.

Культура сегодня все в большей степени начинает пониматься как совокупность знаковых систем, при помощи которых человечество закрепляет и сохраняет свои ценности, выстраивает и осуществляет связи с окружающим миром. Особенно значимо - символическое постижение мира, т.е. восприятие и оперирование вещами, в том числе и костюмом, как знаками, т.е. тем, что указывает на нечто выходящее за пределы своего чисто утилитарного назначения. Еще Эрнст Кассирер отмечал тенденцию к «сокращению» физической реальности, выражающемуся в том, что в жизни человека все большее место занимают лингвистические формы, художественные образы, мифические символы, и ничего уже нельзя увидеть иначе, как через эти искусственные опосредования [4].

Не является исключением из этого процесса и костюм, в концепции культуры кроме того приступает представлять равно как конкретного рода символ. Использование чего бы то ни было в качестве знака достаточно произвольно и опирается на явное или молчаливо подразумеваемое соглашение о приписывании означаемому какого-либо определенного смысла – означаемого. Однако знаковые системы, используемые в культурно-историческом контексте, обладают рядом специфических особенностей, отмеченных в свое время Ю. Лотманом, указывавшим на то, что в понимании художественного знака особую роль обретает его символическое значение.

«Символ, – как показывает Ю. Лотман, – обладает некоторым единым замкнутым в себе значением и отчетливо выраженной границей, позволяющей ясно выделить его из окружающего семиотического контекста» [5].

Согласно Ю.М. Лотману, под семиотикой следует понимать науку о коммуникативных системах и знаках, применяемых в процессе передачи информации. Память символа – это аналог памяти образной культуры, которая очень важна для сохранения самой этой культуры, поскольку именно она не дает ей исчезнуть или разрушиться. И в этом отношении произвольность культурного знака, поскольку он, как правило, нагружен определенным символическим значением, оказывается произвольной в гораздо меньшей степени. Именно таким культурным знаком, включающим в себя определенное символическое значение и благодаря этому обладающим относительной устойчивостью, и выступает цвет.

Влияние цветов на индивидуума достаточно огромно и исследованию данного вопроса посвящен ряд исследований. Цвета воздействуют на человека по-разному и способны вызвать определенные эмоции, что может быть обусловлено как объективными, так и субъективными причинами. Так последствие цвета у людей во многом сформировано в итоге взаимодействия с окружающей средой. В течении длительного периода многозначительного формирования индивид был очень зависим от обстановки, окружающей его. Цвета являлись для него значениями определенного окружения. Светлый день (цвета: белый, желтый, зеленый и т.д.) – это время интенсивной работы. Человек был под влиянием солнечного дня, красный, желтый, зеленый – ассоциировался у человека на подсознательном уровне с безопасностью, радостью. Темная ночь (в первую очередь черный и синий цвет) – это время отдыха, но в одно и то же время и вероятной опасности, и нападения какого-либо врага. Черный настраивает человека на эмоциональное подавление, на готовность к отражению атаки

противника или же на жестокость в линии войны. На границе дня и ночи – сумерки (серые, неясные тона). Связи с цветами из находящейся вокруг среды укрепились у людей на подсознательном уровне. Откликается человек на цвет за пределами своих мыслей [5, с. 71]. Также реакция людей на тот или иной цвет может быть обусловлена культурным окружением (в разных культурах одни и те же цвета могут символизировать различные понятия) и личными предпочтениями конкретного человека. К примеру, возьмём цвет красный, красный во Франции - это цвет аристократов. Французы приводили египтян в полное недоумение. В Египте красный - символ траура. Из-за этого египтяне были со стойким впечатлением, что вся французская знать беспрестанно находится в состоянии траура. В Китае красный цвет носят невесты как символ выносливости и веры. В Японии красный – это опасность. Также красным японцы обозначают гнев и ярость. Так же для примера забавный исторический факт: американцы никогда не договорятся с французами, ведь зеленый в Америке – это безопасность, а во Франции он символизирует преступность.

Психолог Б.М Теплов заключил, что основные проблемы цветоведения «должны рассматриваться прежде всего с точки зрения целостных реакций индивидуума, обусловленных как биологически, так и социально. «Понятность» того или другого цвета, способность вызывать одинаковую реакцию, зависит от факторов социальных, не менее чем от физических». Таким образом, цветовые влияния имеют все шансы воздействовать на положение человека. Большое воздействие цвета на восприятие человека и его психическое состояние уделял швейцарский психолог Макс Люшер. Изучения специалиста по психологии Макса Люшера, сформировали психологию цвета как отдельную науку. Созданный им цветовой анализ специализирован для исследования чувственного состояния человека и вероятностей его привыканий к разным социальным и эмоциональным обстановкам. В основе теста лежат основательные закономерности и взаимосвязи среди разных цветных энергий и некоторых психологических действий. Тест исходит от значения различных цветов, которое одинаково для всех людей (синий цвет означает мир и покой, независимо от того, нравится человеку этот цвет или нет). Воздействие же цвета на человека является сугубо субъективным: один и тот же цвет может по-разному действовать на разных людей [6]. По мнению П.В. Яньшина, «в форме колорита человеку дано видеть эмоции (настроения). Цвета эмоциоподобны, а эмоции цветоподобны. В этом смысле можно утверждать, что конкретный цвет является символом собственного воздействия на человека. Это и позволяет использовать цвет как фактор психической регуляции» [8].

Один из наиболее глубоких исследователей цветового символизма, И.В. Гёте [1] считал, что цвет независимо от строения и формы материала, которому он принадлежит, оказывает определенное воздействие на душевное настроение человека. Гёте пишет о восприятии цвета и влиянии, которое он оказывает на сознание. С его точки зрения, существуют особые цвета, которые могут вызвать особые состояния или откорректировать имеющиеся. Он предлагает различные формы работы с цветом: просто на него смотреть, окружать себя предметами определённого цвета, использовать различные типы цветных стёкол. Гёте не был обычным человеком, круг его интересов обширен, в соответствии с типом его личности – увлекающийся, интересующийся всем, пылкий. Он достаточно часто испытывал психологический дискомфорт. Вероятно, разработанная им цветотерапия помогала ему сохранять баланс, контролировать эмоциональный фон.

Его исследования продолжали и развивали многие выдающиеся художники. Воздействие цвета на человека рассматривал В.В. Кандинский в работе «О духовном в искусстве». Действие цвета на человека происходит двумя путями: «осуществляется чисто физическое воздействие цвета, когда глаз очарован его красотой и другими его свойствами. Зритель испытывает чувство удовлетворения, радости, подобно гастроному с лакомым кусочком во рту. Или же глаз ощущает раздражение, какое мы ощущаем от острого блюда... От яркого лимонно-желтого глазу через некоторое время больно, как уху от высокого звука трубы. Глаз становится беспокойным, не выдерживает долго этого цвета и ищет покоя и углубления в синем или зеленом» [3, с. 182].

Так же исследованием слиянием цвета на человека занимался И. Иттен [2]. По его мнению, факт влияния эмоционального отношения людей к цветам очевиден. Он утверждал, что к каждому оттенку цвета мы относимся с субъективной оценкой, поскольку неизбежно каждый оттенок и тон цвета откликается в душе человека чувством симпатии или антипатии. Характеристика цвета и воздействие его на человека обуславливается расположением по отношению к другим сопровождающим его цветом. Эти нюансы и используют художники современного искусства. Нахождение цветовых отношений и расстановка их в матрицу, которая вышибет из колеи обыденности современного человека, заставит его чувствовать радость гармонии или же покажет хаос. Но так или иначе выдвинет человека на новый чувственный, эмоциональный уровень.

Отличительная сторона современного искусства многообразии жанров, форм и направлений. Основополагающий элемент в современном искусстве является цвет.

Один из знаменитых абстракционистов, художников-теоретиков Пит Мондриан ставил главной задачей в своем творчестве убирание от естественного иллюзорного многообразия и раскрытие

первичных форм-схем, стоящих за этим многообразием. В соответствии с такой «де натурализацией форм» ограничиваются художественные средства, допускаются лишь взаимно перпендикулярные пересечения прямых и ровная окраска образовавшихся прямоугольников основными цветами - красным, синим и желтым. Вся картина пристраивается на простых контрастах: горизонтальные линии и вертикальные чередование крупного и мелкого, окраска цветом и чередование с бесцветностью. Гармоничное соединение и нахождение единства противоположностей и есть обозначение созвучия, гармонии мира. Одним из направлений абстракционизма является ташизм - живопись действием. Ташизм не создают реальных образов. Художники действуют бессознательно. Они работают мазками, линиями и пятнами, наносятся быстрыми движениями на холст без заранее обдуманного эскиза, полагаясь только на «психическую импровизацию» и созданные таким образом произведения называют «записью биологических импульсов художника».

«Люди, которые плачут перед моими картинами, переживают те же религиозные чувства, которые испытывал я, когда писал их», — сказал однажды американский художник, эмигрант из России, Марк Ротко.

В целом в абстрактной живописи произведение все больше отходит от классического понятия «картина», отходит от станковой живописи. Нет рамы, форма живописной основы произвольна, само произведение предназначено не для созерцания, а для размышления, познания сути окружающего мира. Созданные художниками произведения современного искусства позволяют зрителю получить эмпирическое познания.

Диапазон перцепции велик при рассмотрении современного искусства и используемых цветов, отсюда следует, что влияние современного искусства на человека зависит от множества факторов, в том числе, от возможностей восприятия в рамках психологии как науки, чаще всего перцепция используется для определения сенсорно-перцептивных процессов – тех, которые обеспечивают связь внутреннего и внешнего мира через работу органов чувств. Человек воспринимает 90 % информации через орган зрения, восприятия физическими органами чувств, от степени социализации человека и адаптации в присущей ему культурной среде, от уровня личностного развития, образованности, коммуникативности, гибкости мышления, готовности принимать новое, от умения выстраивать связи между вещами и явлениями, способности к метафорическому мышлению. По большей части наши способности к перцептивному восприятию определены физиологически, и мы не можем развить их выше определенного уровня, такие факторы, как личностное развитие, образованность и т.п. во многом зависят от нашего собственного выбора и нашей жизненной позиции. Таким образом, современное искусство может быть не понятно для обывателя, но цветовые гармонии будут так или иначе улавливаться человеком и видоизменять настоящее в зависимости от цветовых пятен. Для художника, дизайнера наиболее важными разделами науки о цвете являются эстетическая, эмоциональная сторона цвета, гармония цветовых отношений и выразительность колорита в произведении. Знания о цветовой культуре, языке цвета, а также путях приведения цветовых отношений в гармонию являются предметом колористики.

Современное искусство и дизайн окружает человека повсюду, web-страницы в интернете, оформление офисов и ресторанов, билборды на улицах города, и т.п. Дизайн везде. Так же и дизайн костюма, выступая как важный элемент цветового «оформления» бытия человека, может рассматриваться как своеобразный «текст», состоящий из знаков и символов, которые осознанно или неосознанно прочитываются окружающими. Посредством цветовых пятен можно управлять вниманием зрителя и его настроением, привлекать его взгляд к предметам в определенной последовательности: от главного к второстепенному. И цветовая символика играет в этом прочтении не последнюю роль. Существует взаимосвязь между эмоциональными состояниями человека и выбором им определенных цветов в качестве предпочитаемых. Современное искусство и мода тесно связаны и черпают вдохновение друг в друге. Как, например, в 1965 году Ив Сен Лоран, вдохновившись картинами Пита Мондриана (1872—1944), создал коллекцию одежды, женских платьев, под названием «Мондриан» (осень-зима 1965—1966), коллекция «Мондриан». Коллекция платьев «Мондриан» стоит в ряду самых его известных шедевров.

Цветовая подборка одежды - это отражение наших переживаний, она говорит о многом. О комплексах, переживаниях, злобе, депрессии. Для ситуаций, когда человек испытывает чувство вины, характерно, наоборот, отрицание энергонасыщенных красного и желтого и предпочтение серого и синего цветов. Синий, таким образом, выражает не только безмятежный покой и отдых, но в сочетании с серым соответствует состоянию пассивной подавленности. В ситуациях, представляющих для человека какую-либо опасность, характерно предпочтение зеленого цвета, связанного с волевым напряжением, и желтого как ненасыщенного, связанного с потребностью в быстрой разрядке напряжения. Справедливо утверждение: если человек хочет изменить эмоциональный фон или характер, ему стоит задуматься о смене цветовой гаммы гардероба.

Невозможно дать приемлемого во всех случаях «рецепта» использования цвета. Это связано с тем,

что вызываемое цветовыми сочетаниями психологическое воздействие дифференцировано для различных людей, в поведении которых существенную роль играют культура и традиции. Тем не менее современное искусство имеет способность влиять на эмоциональное состояние человека, отходя от форм «оголая» цветовые схемы и невидимые структуры, так сказать матрицу, которую способен воспринимать человек имея эту матрицу с информационными кодами – хромосомами - наследственными клетками организма и дает возможность ощутить первозданность ощущения, сложившуюся исторически.

Заключение

В статье описаны актуальные вопросы о цвете в современном искусстве, дизайне и его влиянии на индивидуума, рассмотрен вопрос на каждом этапе фундаментальных исследований цветопсихологии, что расширило понимание феномена влияния цвета на душевное самочувствие и настроение человека.

Так же в статье показана необходимость развития исследования влияния цветов на индивидуума также возможности дальнейшего получения позитивных результатов в эмоциональной и психологической корректировке человека при правильном консультировании арт и дизайн специалистов, при правильном окружении пространства предметами искусства определённых цветов.

Благодаря рассмотрению влияния на эмоциональное состояние человека в рамках структурной модели ее апробирование и полученным результатам эмпирического исследования, выявленные знания могут быть использованы в консультативной и терапевтической практике цветопсихологии.

Список литературы

1. Гете И.В. Об искусстве. М.: Искусство, 2015. 624 с.
2. Иттен И. Искусства цвета // Издатель: Д. Аронов. ISBN: 5-94056-008-32004. 95 с.
3. Кандинский В.В. О духовном в искусстве / В. В. Кандинский. М.: Архимед, 1992.
4. Кассирер Э. Философия символических форм: Введение и постановка проблемы // Культурология XX век. Антология. М.: Юрист, 1995.
5. Лотман Ю.М. Избранные статьи. Т. 1. Таллинн, 1992. С. 191-199) Зуева Е.Ю., Ефимов Г.Б. Принцип доминанты Ухтомского как подход к описанию живого // Препринты ИПМ им. М.В. Келдыша. 2010. № 14. 32 с.
6. Люшер М. Цвет вашего характера / М. Люшер. Воронеж, МОДЭК, 1993.
7. Назайкин А.Н. Иллюстрирование рекламы. М.: Эксмо, 2005. 320 с.
8. Яньшин П.В. Цвет как фактор психической регуляции / П.В. Яньшин // Прикладная психология, 2000. №4.