

СОЗДАНИЕ СЕРИИ ЦВЕТОГРАФИЧЕСКИХ КОМПОЗИЦИЙ

УДК 7.017.4

ББК 85.1в

А.В. Ефимов

Московский архитектурный институт (государственная академия), Москва, Россия

Аннотация

В статье вводится понятие серии цветографических композиций. Обосновывается метод создания серии, основанный на постоянстве их графической структуры и светлоты их цветовых элементов при определенной изменяемости их цветового тона и насыщенности. Описывается методика создания серии цветографических композиций из локальных цветовых элементов с использованием цветового круга Иттена. Приводится пример создания серии цветографических композиций.¹

Ключевые слова: серия, цветографическая композиция, локальный цвет, светлота и насыщенность, цветовой тон, цветовой круг Иттена, серия, методика создания серии

CREATION OF COLOR COMPOSITION SERIES

A.V. Efimov

Moscow Institute of Architecture (State Academy), Moscow, Russia

Abstract

The article introduces the concept of a series of graphic color compositions. It justifies a method of creating a composition series based on the constancy of their graphic structure and the lightness of their color elements with a certain variability of their color tone and saturation. The technique of creating a series of color compositions from local color elements using the Itten color wheel is described, with an example of creating a series of color compositions.²

Keywords: series, color composition, local color, lightness and saturation, color tone, Itten color wheel, the method of creating the series

Необходимость создания серий цветографических композиций обусловлена спецификой архитектурно-дизайнерского творчества, в частности, поиском серийных цветовых решений объектов.

Понятие серии в широком смысле трактуется как некая последовательность объектов, обладающих общим признаком, объединенных общим назначением, составляющих одну группу [1]. Серия цветографических композиций - это некая последовательность композиций, обладающих общим признаком: постоянством графической структуры и светлоты элементов композиции при определенной изменяемости их цветового тона и насыщенности, т.е. цветности.

¹ **Для цитирования:** Ефимов А.В. Создание серии цветографических композиций // Architecture and Modern Information Technologies. – 2018. – №2(43). – С. 364-371 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://marhi.ru/AMIT/2018/2kvart18/24_efimov/index.php

² **For citation:** Efimov A.V. Creation of Color Composition Series. Architecture and Modern Information Technologies, 2018, no. 2(43), pp. 364-371. Available at: http://marhi.ru/eng/AMIT/2018/2kvart18/24_efimov/index.php

Проблема цвета и тона (степени светлоты) всегда занимала художников-живописцев. Выдающийся русский художник Николай Петрович Крымов – теоретик и практик тональной живописи, – утверждал, что «... живопись есть передача тоном (плюс цвет) видимого материала <...> Тоном я называю степень светосилы (светлоты – А.Е.) цвета. Верное видение тона более важно для художника, чем видение цвета, потому что ошибка в тоне дает неверный цвет <...> Видеть тон гораздо труднее, чем видеть цвет. В этом каждый легко может убедиться, пробуя определить разницу в цвете двух светофоров. Что один светофор красный, а другой зеленый – это скажет каждый, но только немногие определяют, который из них светлее» [2].

«Я думаю о том, – писал Крымов, – что хорошо бы иметь в живописи, как и в музыке, камертон, то есть такой предмет, который не терял бы своей светосилы, ни днем, ни ночью, ни зимой, ни летом, был бы постоянным, не меняющимся от окружающих условий <...> Вот здесь, вечером, наведя спичку на небо, я понял, что ее пламя и может быть именно камертоном в живописи, который я долго отыскивал, так как ни солнечный свет, ни другой источник света не могут менять тон ее огня» [3].

Исходный элемент серии цветографических композиций – композиция из локальных цветовых пятен, поэтому в качестве исходных могут фигурировать собственные работы, а также произведения таких мастеров, как В. Вазарели, Э. Келли, П. Мондриан и др., а также формализованные, т.е. приведенные к локальным цветам, работы различных мастеров живописи [4].

Инструментом построения серии является цветовой круг Иттена, содержащий 12 цветовых областей [5]. При необходимости их число можно увеличить. Другим инструментом является ахроматическая шкала, соотнесенная с цветовым кругом, которая вместе с черным и белым включает 9 ступеней светлоты цветов круга Иттена: 1 – белый, 2 – желтый, 3 – желто-зеленый и желто-оранжевый, 4 – зеленый и оранжевый, 5 – сине-зеленый и красно-оранжевый, 6 – синий и красный, 7 – сине-фиолетовый и красно-фиолетовый, 8 – фиолетовый, 9 – черный. Для построения серии цветографических композиций необходимо:

- взять за основу произведения мастера живописи или собственную композицию. В рассматриваемом примере – Х. Грис «Гитара и блюдо для фруктов». 1919 г. (рис. 1);
- выявить графическую (линейную) структуру композиции как основу будущей серии (рис. 2);
- привести цвета в пределах графической структуры к локальности, т.е. создать формализованный вариант произведения как начало серии (рис. 3);
- определить локальные цвета композиции (рис. 4) [3];
- установить светлоту этих цветов с помощью ахроматической шкалы;
- формализовать работу мастера (рис. 5);
- установить величину поворота формализованного варианта композиции. В данном случае поворот по часовой стрелке на 90° (рис. 6), на 180° (рис. 7), и на 270° (рис. 8) – конец серии.

Рис. 1. Гитара и блюдо для фруктов. 1919 г. Х. Грис

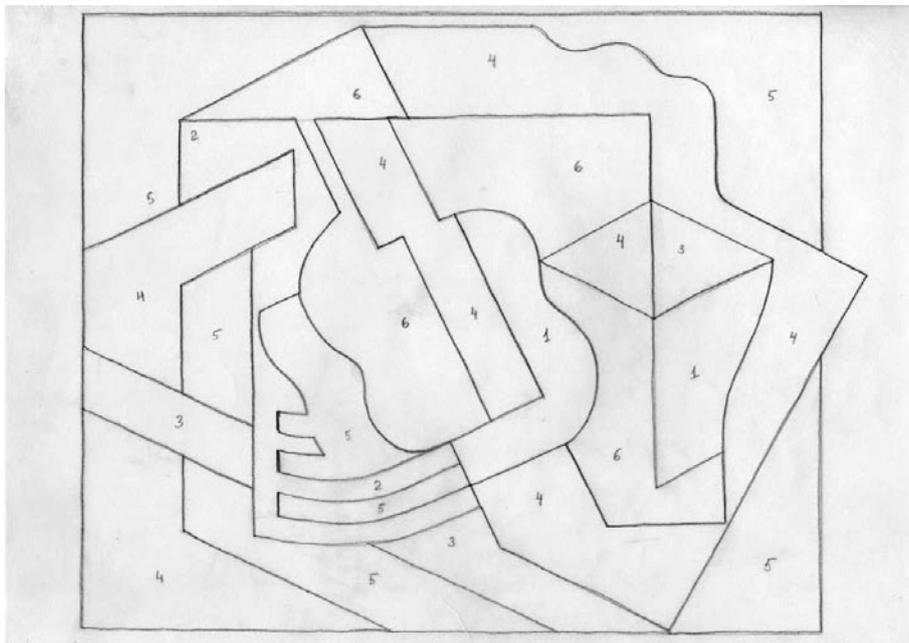

Рис. 2. Формализованный вариант произведения. Линейная структура

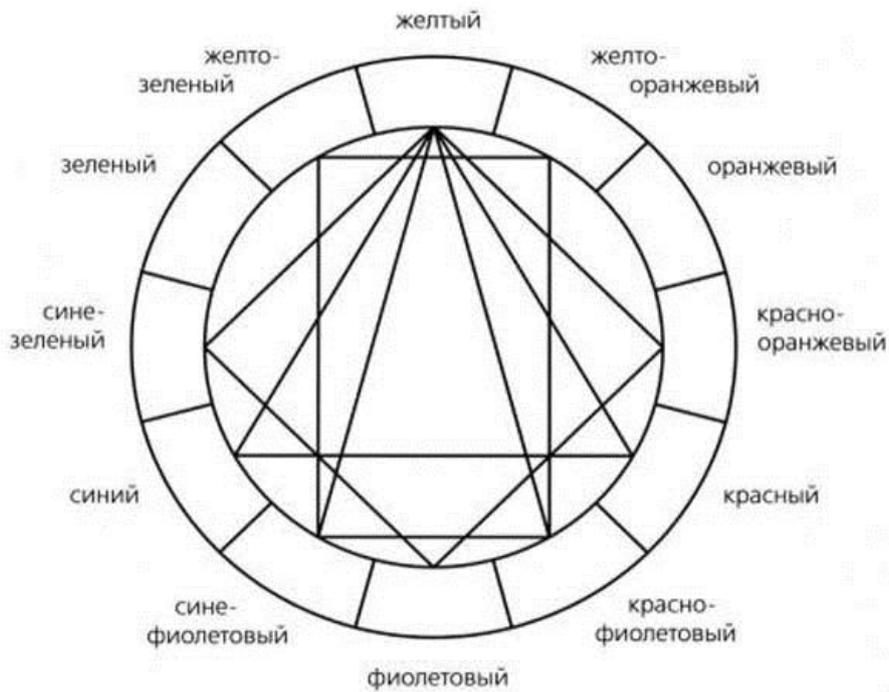

Рис. 3. Цветовой круг Иттена. Схема

	УСЛОВНАЯ КОПИЯ	ПОВОРОТ НА 90°	ПОВОРОТ НА 180°	ПОВОРОТ НА 270°
<p>МАСТЕРА</p> <p>РАБОТЫ</p> <p>ЭЛЕМЕНТЫ</p>	1. ЛЕВАЯ ЧАСТЬ ГИТАРЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ФОНА.			
	2. ПОЛОСА НА ЦЕНТРЕ ГИТАРЫ.			
	3. ГРИФ ГИТАРЫ И ЭЛЕМЕНТ ФОНА.			
	4. ПРАВАЯ ЧАСТЬ ГИТАРЫ. ЧАСТЬ БЛЮДА И ЭЛЕМЕНТ ФОНА.			
	5. ПРАВАЯ ЧАСТЬ СТОЛА.			
	6. ЛЕВАЯ ЧАСТЬ СТОЛА.			
	7. ТЕНЬ ОТ ГИТАРЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ФОНА.			
	8. ЧАСТЬ ВАЗЫ И НОТНАЯ ТЕТРАДЬ.			
	9. ЭЛЕМЕНТ ФОНА СЛЕВА.			
	10. НИЖНЯЯ ЛЕВАЯ ЧАСТЬ ФОНА.			
	11. ВЕРХНЯЯ ЛЕВАЯ ЧАСТЬ ФОНА.			

Рис. 4. Локальные цвета композиции. Создание серии композиций на основе работы Х. Гриса «Гитара и блюдо для фруктов». 1919 г.

Рис. 5. Формализованный вариант работы мастера. Начало серии

Рис. 6. Поворот цветов формализованного варианта композиции по часовой стрелке на 90 градусов

Рис. 7. Поворот цветов формализованного варианта композиции по часовой стрелке на 180 градусов

Рис. 8. Поворот цветов формализованного варианта композиции по часовой стрелке на 270 градусов

При создании серии цветографических композиций необходимо иметь ввиду, что движение цветов по цветовому кругу при сохранении их светлоты приводит к изменению их насыщенности. Например, темные цвета (синие, фиолетовые и др.) теряют насыщенность при увеличении светлоты, светлые цвета (желтые, оранжевые и др.) также теряют насыщенность при затемнении. В то же время цвета средней яркости практически сохраняют свою насыщенность. Синий цвет обычно воспринимается несколько темнее красного. Однако при пониженной освещенности становится более светлым, а красный – более темным (эффект Пуркине) [6]. Для нашего эксперимента принимается светлотное

равенство синего и красного, поскольку предполагаемые цветовые серии реально рассматриваются в некотором диапазоне освещенности.

При интервале движения цветов, например в 30°, все цвета композиции – исходного элемента серии – последовательно перемещаются по часовой стрелке на этот интервал. Ахроматические цвета исходной серии остаются неизменными во всех передвижениях.

Создание подобных серий с помощью технических средств позволит обеспечить более высокий качественный уровень построения элементов серии за счет более точного определения характеристик цветовых элементов и соблюдения заданного интервала между элементами серии.

Идея создания серии, описанной выше, и предпосылки для осуществления этой идеи возникли в 1990-х годах на занятиях по архитектурной колористике, которая стала обязательной учебной дисциплиной в Московском архитектурном институте. В одном из практических заданий по колористике студенты представляли самостоятельную цветовую композицию или формализованную работу мастера живописи в дополнительных цветах, т.е. при повороте на 180°. Это был необходимый шаг в освоении закономерностей колористики, в частности, в создании полноценных цветографических серий [7].

Создание подобных серий с помощью технических средств позволит обеспечить более высокий качественный уровень построения за счет точного соблюдения заданного интервала между элементами серии, что позволит увеличить количество ее элементов.

Литература

1. Большой энциклопедический словарь. - М.: Астель, 2003.
2. Крымов Н.П. О живописи // Советское искусство. - 1939, 2 июня.
3. Порто И. Крымов Н.П. Из собрания Государственной Третьяковской галереи. - М.: Изобразительное искусство, 1983.
4. Ефимов А.В. Цвет + Форма. Искусство 20-21 веков. Живопись. Скульптура. Инсталляция. Лэнд-арт. Дигитал-арт. - М.: Букс-Март, 2014.
5. Itten J. Kunst der Farbe. Ravensburg, 1961.
6. Гусев Н.М., Макаревич В.Г. Световая архитектура. - М.: Стройиздат, 1973.
7. Минервин Г.Б., Ермолаев А.П., Шимко В.Т., Ефимов А.В., Щепетков Н.И. Дизайн архитектурной среды. - М., 2004. – 504 с.

References

1. *Bol'shoj jenciklopedicheskij slovar'* [The Great Encyclopedic Dictionary]. Moscow, 2003.
2. Krymov N.P. *O zhivopisi* [About painting. The magazine "Soviet art"]. 1932, June 2.
3. Porto I. *Krymov N.P. Iz sobranija Gosudarstvennoj Tret'jakovskoj galerei* [Krymov N.P. From the collection of the State Tretyakov Gallery]. Moscow, 1983.

4. Efimov A.V. *Cvet + Forma. Iskusstvo 20-21 vekov. Zhivopis'. Skul'ptura. Installacija. Ljend-art. Digital-art* [Color + Shape. Art of 20-21 centuries. Painting. Sculpture. Installation. Land art. Digital Art]. Moscow, 2014.
5. Itten J. *Kunst der Farbe*. Ravensburg, 1961.
6. Gusev N.M., Makarevich V.G. *Svetovaja arhitektura* [Light architecture]. Moscow, 1973.
7. Minervin G.B., Ermolaev A.P., Shimko V.T., Efimov A.V., Shhepetkov N.I. *Dizajn arhitekturnoj sredy* [Design of Architectural Environment]. Moscow, 2004, 504 p.

ОБ АВТОРЕ

Ефимов Андрей Владимирович

Доктор архитектуры, профессор, заведующий кафедрой «Дизайн архитектурной среды», Московский архитектурный институт (государственная академия), Москва, Россия
e-mail: efimov-andrey@yandex.ru

ABOUT THE AUTHOR

Efimov Andrey

Doctor of Architecture, Professor, Head of the Chair «Design of Architectural Environment», Moscow Institute of Architecture (State Academy), Moscow, Russia
e-mail: efimov-andrey@yandex.ru