

ПРОСТО О СЛОЖНОМ

Е. Антоненко

ЯЗЫК ЦВЕТА

 FOLIO

Просто о сложном

Елена Антоненко

Язык цвета

«ОМІКО»

2011

Антоненко Е. Ю.

Язык цвета / Е. Ю. Антоненко — «ОМІКО», 2011 — (Просто о сложном)

Цвет – это язык, посредством которого мир говорит с человеком. Цвет может успокоить и возбудить, создать гармонию и вызвать потрясение. Он стимулирует мысли, чувства, воспоминания и возможности. Откройте для себя значение цвета в разных исторических эпохах, его способность влиять на окружающий мир и внутренний мир человека. Узнайте, какие цвета используются в психологии как мощное терапевтическое средство: приносят покой и красоту в ваше личное пространство, дарят ощущение радости. Изучив язык цвета, вы обретете цветовую гармонию, наполняющую ваш разум, душу и тело.

Содержание

Вступление	5
Цвет истории	7
Древний восток	8
Античная греция	11
Конец ознакомительного фрагмента.	12

Елена Юрьевна Антоненко

Язык цвета

Вступление

Наша жизнь наполнена красками. Нас манит все самое яркое. Желание жить возбуждает цвет. Вдохновение творить вызывает цвет. Вы только подумайте, самые сладкие воспоминания жизни мы называем самыми яркими. Дело в цвете, который сопутствует вам в жизни. Дело в выборе, будет ли вас окружать зелень природы, металика техники, синева моря, золото роскоши или беж спокойствия. Куда манит ваш взор? В сторону красного? О да, он привлекает всех. Ведь красный – цвет страсти. И так было всегда, даже в первобытном мире. Красное – кровь. Белое – молоко. Черное – ночь. Мы родились в цветном мире. Нашу планету, глядя на нее из космоса, называют голубым раем. Ведь правда, рай – на земле. Он повсюду, где есть мир, расцвеченный красками. Человек видел краски вокруг себя, но вычленил их из природы не мог. Голубизной воды невозможно разукрасить тело, ткань или камень. Буйство красок было частью целостного мира, но желание нарисовать свой мир перевернуло всю историю человечества. Задачей стало – найти источник цвета. Он лежал совсем рядом, он был частью природы, он был минералом.

Мы видим предметы окружающего мира, когда они отражают свет, падающий на их поверхность, либо когда они сами излучают сияние. Белый солнечный свет позволяет нашей голубой планете жить. Благодаря солнцу природа земли не погружена во мрак, благодаря свету мы видим мир цветным. Белый свет состоит из спектра цветов: красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего, фиолетового. Эти семь цветов составляют чудо природы, игру света, воды и воздуха, создающих радугу.

Человек получает 90 % информации об окружающем мире через зрительный канал восприятия. Нам кажется, что мир вокруг нас цветной, что краски природы свойственны ей изначально, что они первобытны. Однако в противовес нашему привычному восприятию действительности существует гипотеза о том, что мир не имеет тех красок, которые мы ему приписываем, что он для каждого вида животных цветной по-разному. Такая дифференциация восприятия цветов мира обусловлена строением и функционированием зрительного анализатора. Это значит, что мы видим мир в тех цветах, которые являются эталонами для человека, с характерным только ему строением глаза. Мы видим мир цветным не потому, что он цветной, а потому, что наш глаз делает его таковым. Мы различаем цвета в определенном диапазоне, отсекая ультрафиолетовое и инфракрасное излучения, восприятие которых привнесло бы новые краски в привычный для человека мир.

Цвет является важным источником информации об окружающей среде. Изменение эталонов цвета, свойственных для определенных элементов природы, для тела человека становится сигналом. Человек привык видеть дневное небо голубым, его цветовая трансформация в серый становится сигналом, свидетельствующем об изменении погодных условий. Индивидуальный опыт человека, да и коллективный всего человечества, включает эталонные образы, позволяющие обезопасить свое существование от отравленных, загрязненных источников питания. Человек с детства привыкает к структуре, густоте и цвету чистой питьевой воды. Изменение любого из этих критериев вызывает чувство отвращения, так как загрязненная окрашенная вода может стать причиной болезни или гибели.

Цвет делает наш мир красивым. Или же это глаз делает мир цветным? Цвет делает нашу жизнь яркой, красочной, иногда агрессивной и жаркой, иногда спокойной и холодной. А может, это мы делаем нашу жизнь активной и спокойной, горячей и ледяной, мы сами раскрашиваем

ее в яркие краски? Что является причиной тому – это вечный вопрос. Чем больше ученые исследуют внутреннюю и внешнюю вселенные, тем больше у человека разумного возникает вопросов. Противоречивые утверждения порождают множество новых ответов и взглядов на жизнь. На самом деле, никто не знает истины, зато правда у каждого своя. У любого индивидуума свое видение мира, индивидуальная модель внутренней и внешней среды. Даже научные данные воспринимаются людьми на веру. Наука стала в наше время основой всего по той причине, что ее данные можно перепроверить, однако многие ли из нас располагают базой знаний и техническим оснащением, достаточными для перепроверки научных данных и открытий? Конечно же, нет. Так наука становится для многих людей верой. Научное объяснение мира – рациональное, логичное. Но вера в науку диктует изначально иррациональный подход, лишенный скептического отношения. Начиная с XVII века, с этапа научной революции, сторонников веры в науку становится все больше и больше. В последнее время фраза «согласно научным данным» стала кнопкой выключения логики и включением априорной веры. После такого шаблонного выражения любая информация воспринимается людьми как правдивая. Наука и ученые объясняют наш мир логично, связывая следствие с причиной, делая выводы. Однако стоит задуматься, не ограничено ли их толкование мира способностью мозга видеть и объяснять мир именно так, как они это делают, отсекая важные детали, не вписывающиеся в рациональную картину. Так же, как это происходит со способностью глаза человека видеть определенный диапазон света и цвета, делая мир цветным, семицветным.

Если вера является основополагающим фактором движения человечества – стоит вносить в мир, в жизнь больше индивидуального, творческого объяснения. Возможно, полученные новые знания о мире цвета вызовут в картине вашего восприятия противоречие, которое в свою очередь станет толчком для нахождения собственного ответа на загадки человека, природы, космоса. Разукрашивайте мир собственными красками. Верьте в магию цвета, и она откроет для вас свои секреты.

Цвет истории

Удивительно, но из общей истории человечества можно выделить отдельную составляющую: историю открытия цветов и цвет истории. Напомним, что, изучая историю какого-либо явления, обычно используют классическую историографическую схему: Древний Восток ☒ Древняя Греция и Древний Рим ☒ Средневековье ☒ Ренессанс ☒ Барокко ☒ Просвещение ☒ Современность.

Древний восток

Культура Востока отличается от европейской. Причиной этому послужило то основание, которое выстраивалось древними цивилизациями. Люди, жившие до нашей эры, задали уникальный вектор культурного развития, который мы продолжаем развивать по сей день. Древний Восток – это во многом наследие Египта. Цивилизация, большинство секретов которой так и не разгаданы, волнует умы и души последующих поколений. Популярность пирамид, фараонов, мумий, иероглифического письма, иллюстрированных сцен жизни древних египтян, стала мировой. Каждый в наше время видел эти богатства истории человечества если не своими глазами, то хотя бы в картинках. Помимо идеологической составляющей того, чем человек Древнего Востока жил, во что верил, о чем думал, сильный интерес вызывает то, на что можно посмотреть – образы. С помощью настенных иллюстраций, оставленных древними египтянами, мы можем представить их внешность, одежду, дом, жизнь. Люди, жившие тысячелетия назад словно знали, что их цивилизация потерпит крах и их письмо будет возможно прочесть благодаря тому, что оно символично. Их язык – это не язык букв и слов, это язык изображений и картин. Цвет Древнего Египта – золотой. И вовсе не потому, что у египтян было много этого драгоценного металла, а потому, что все их существование проходило в золотой среде песков. Бедные и богатые ежедневно смотрели в небо на золотое солнце, и на землю – в золотые пески. Этот цвет – основной фон их жизни.

Египтяне читали мир природы по цветовой гамме. Так, между цветом и явлением природы, которому он присущ, устанавливалась взаимосвязь. Такие стойкие образы переросли в стереотипы восприятия мира, и следствием этого стало возникновение символов. Не стоит забывать, что особенностью человеческого восприятия является необходимость в сравнении, с помощью которого и происходит познание. Явления мира находят свое отражение в противоположности, возникает двойственность, дихотомия, дуализм. Дневное небо окрашено в голубой цвет, ночное – сменяет голубой на черный. Человек воспринимает небо, приписывая ему характерные свойства, связанные со сменой времени суток, со своей активностью, с боязнью тьмы и беспечностью света. В связи с восприятием цвета неба человек приписывает голубому и черному цветам чувства, которые он испытывает к самому небу, к смене дня и ночи, к событиям, которые с ним происходят. Так рождается символическое восприятие цвета. Древний египтянин верил в силу цвета, и с ее помощью он прибегал к магии – характерному в то время способу изменения мира. Если сейчас человек берется за инструмент, включает рациональное мышление, обращается к научному знанию, то во времена Древнего Египта человек считал себя почти всесильным: он мог вызвать дождь, пообщавшись с богами, он мог исцелить или наслать болезнь через ритуал благовоний и использование цветовой символики. Источником формирования образа цвета, наделения его особыми свойствами была природа, окружающая среда. И потому неудивительно, что картины жизни древних египтян так насыщены золотыми тонами, ведь этот цвет и был главным в среде их обитания. Этим цветом изображалось тело богов, наталкивая на восприятие его как вечного, нетленного. Для изготовления желтой краски использовалась охра.

Кроме этого, в культуре первых цивилизаций особое внимание уделялось триаде цветов белый-красный-черный. Их наделяли особым значением, мистичностью, потому что они были связаны с самой сакральной сферой: рождением-жизнью-смертью.

Белый – это цвет облаков, пены водных потоков, молока, цветов лотоса, муки и соли, льняной ткани – главного одеяния египтян, луны и белого металла – серебра. Белый цвет символизировал чистоту и, соответственно, святость. Древнеегипетские жрецы носили белые одеяния в знак своей связи с высшим миром. Белый – это цвет молока. Мать кормит свое дитя грудью, она его питает и наполняет силой. В соответствии с этим, белый воспринимался как

жизнь дающий, светлый, сакральный. Священный цветок египтян – лотос. Он распускается с восходом солнца и закрывается с закатом: так рождается связь между чистотой белого цветка и энергией золотого солнца. Из лотоса рождается бог солнца – Ра. С образом этого цветка связывали цикличность жизни и времени: цветок имеет в себе корни, цветы и семена, что позволяет укореняться в прошлом, цвести в настоящем и посеять семена для будущих цветов. Изображение умерших с цветком лотоса в руках трактовалось как воскрешение. Окрас лотоса и связанные с этим растением мифы и верования укрепили связь белого цвета с духовностью, вечностью, чистотой. Основой для белой краской служили мел и гипс.

Второй цвет из магической триады – красный. В естественной среде в него окрашены пламя, кровь, кораллы, камни, глина. Красный цвет символизирует бурю эмоций, которой может стать как радость, так и гнев. Двойственность красного определяется его связью с естественным явлением – кровью. Рождению человека сопутствует кровь, жизнь возможна благодаря наполненности тела живительной жидкостью – кровью, но выделение крови – это также и боль. Ее потеря означает нездоровье, ранение и может привести к смерти. Красный цвет поэтому влечет как пламя, но он может и обжечь. Это цвет горячий, кричащий. В Древнем Египте красный связывали с разрушающей солнечной энергией раскаленного до красноты солнца. Красную краску древние египтяне изготавливали из окиси железа и природного пигмента охры.

Третьей составляющей фундаментальной цветовой триады является черный цвет. В природе его можно встретить как цвет ночи, тьмы, ночного моря, волос, угля, грязи. Черный чаще воспринимается как темный, таинственный, иногда как злой, неведомый, смертоносный. В Древнем Египте распространилась мода на макияж: и женщины, и мужчины черной краской обильно подводили глаза. Из-за характерной египтянам веры в бессмертие их отношение к черному цвету не было категорически негативным. Примером может послужить Анубис – бог с головой шакала и телом человека, покровитель некрополей, один из судей царства мертвых, хранитель ядов и лекарств. Он не воспринимался египтянами как зло, он, скорее, просто судья и покровитель царства мертвых. Вторым черным божеством был Апис – священный бык черного цвета. Апис пребывал в самом близком отношении с Нилом, и от его благосклонности зависело, будет ли полноводной великая река. Дух снисходил в живую плоть быка, который должен был жить до 25 лет, после чего его умертвляли, а дух переселялся в нового быка. В этом образе раскрывается символика плодородия, связанная с наполненностью Нила, и возможность обретения вечной жизни, что питало веру и воображение древних египтян и отразилось на их восприятии черного цвета. В качестве источника черного цвета египтяне использовали сажу, уголь и свинец.

Почитался египтянами и зеленый цвет. Это неудивительно, ведь это цвет растительности, а под палящим солнцем зелень означала питание и жизнь. Зеленый знаменовал усиление всех существующих благ. Зелень – это и поля загробной жизни, некое подобие христианского рая, в котором все есть в изобилии. Зеленый цвет в Древнем Египте означал воскрешение и зарождение новой жизни, питание и достаток. Осирис – бог возрождения, царь загробного мира всегда изображался с зеленью или даже с зеленой кожей. Согласно мифам, он первым обучил людей земледелию. Зеленый цвет сопровождает и рисунки Осириса из-за желания усилить уверенность египтян в собственном возрождении, если на страшном суде сердце не будет отдано на съедение Амат. Источником зеленого цвета служил растертый малахит и медь.

Зеленый – цвет возрождения – воспринимался однозначно позитивно. Белый – цвет чистоты, священности – считался несущим благо. Красный же оказывал, как уже упоминалось, двойственное влияние на древних египтян.

Он однозначно сильный, но может быть и плохим: испепеляющим, умертвляющим, гневливым. В соединении с двумя символически положительными цветами – зеленым и белым – красный нейтрализует свои негативные качества, усиливая только благие.

Еще одним цветом, входившем в состав естественной палитры мира Древнего Египта, является синий. В природе древний египтянин видел его в небе и воде. В засушливом регионе вода была дороже золота. Голубой окрас воспринимался как благородный, мягкий, живительный. Небо считалось обиталищем, домом бога солнца Ра. Керамические изделия в Древнем Египте окрашивали в синий цвет с помощью кобальта. Голубой и синий цвета получали также из смеси оксида меди с оксидом железа или же из растертых лазурита или бирюзы.

Из цветовой гаммы древних египтян видно, что основными были для них цвета природных элементов, которые их окружали. Свойства предметов переносились и на цвета, наделяя их отдельной жизнью и силой. Заботили египтянина вопросы высшего порядка: жизни и смерти. Борьба за вечность разворачивалась ежедневно, начиная с символичного приветствия восхода солнца и начала нового дня, раскрытия белых лепестков лотоса, и в собственном макияже, цвете одежды, разукрашивании богов в те цвета, которые наделили бы их великой силой...

Античная греция

Развитие культурных тенденций цвета зависит не только от окружающей природной среды и формирования символов, но и от развития общества. Краски нужно было добывать. Размышлять о цвете и его красоте мог каждый, стоило только посмотреть на окружающую действительность, а вот чтобы иметь возможность окрашивать самому – необходимо было изобрести краситель. Разнообразие искусственно созданных цветов было скудным. Для того чтобы понять, какое природное вещество может обладать красящими свойствами, нужно было долго исследовать природу. Белую ткань научились прясть, поэтому одежда поначалу была светлых тонов. Палитра искусственно созданных цветов никак не могла сравниться с цветовым богатством природы.

Природные условия Древней Греции – это горные цепи с зелеными долинами и выходом к синему морю. Не смотря на то что в античной цивилизации уже наблюдалось деление на города и деревни, древние греки все еще составляли единство с природой. Античность – это одна из последних эпох развития человечества, в которой человек еще поклоняется различным богам – целому Олимпу. Он еще верит, что боги руководят стихиями, а угодить их можно приношением даров и жертв.

Одним из величайших умов древности был Аристотель. Он изучал материальный мир, пытаясь познать его, пропустив через опыт. Свой вклад Аристотель сделал и в изучение красок мира, написав трактат «О цветах». Он старался познать стихию, ее цвет. По его мнению, единственное, что определенно присуще цвету – это свет и тьма, которые находятся в состоянии постоянного противостояния. Желтый и красный цвета – одолевают тьму, их свет являет собой активное начало. Противостояние между синим цветом и тьмой менее интенсивное, и при определенных условиях они могут слиться. В зеленом цвете противоречивые начала тьмы и света находятся в состоянии спокойствия.

Цвет, по Аристотелю, это видимое. Прозрачность присуща воздуху, воде и многим твердым телам. В каждом теле есть предел прозрачности, другими словами, цвет проявляется через определенный уровень интенсивности. Видимые нами предметы, окружающая среда кажутся нам цветными благодаря существованию света, он является обязательной составляющей наблюдаемых нами красок.

Аристотель определяет простые, несмешанные цвета: белый, черный и желтый, которые соответствуют различным стихиям. Белый – это земля, вода и воздух, желтый – огонь, а черный – состояние стихий при переходе одной в другую. Смешение цветов происходит на основе соединения простых цветов в различных пропорциях.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.