

Педагогические возможности цвета как эстетического средства выразительности

Все пластические и живописные средства: краски, тона, формы, линии, жесты, позы объединяют предметный мир с миром людей. Лишь вступая во *взаимоотношения*, они могут выражать эстетическую направленность. Отношение «человек – окружающий мир» приобретает эстетическую направленность в процессе целесообразной, качественной, результативной деятельности, что приводит, по мнению В.В. Ванслова, «к самонаслаждению человека» [3]. В этом наслаждении находится зародыш эстетического отношения к действительности.

Сами по себе закономерности и свойства, например, геометрических форм, линий, цвета эстетически нейтральны. В геометрии важно определить соотношение линии одной к другой или соотношение линии к точке, плоскости, наклону, вертикали. В данном случае эстетические характеристики отсутствуют. С эстетической же позиции линию можно рассмотреть, как стремящуюся вверх, падающую, как стрела, вниз. В данном случае к ней (линии), по М.М. Бахтину, проявляется эмоциональное отношение [1]. Вне отношения человека к миру – это всего лишь средства эстетической выразительности.

К средствам эстетической выразительности относятся такие характеристики предметов и явлений окружающего мира как звуки, цвета, ритмы, линии, колорит, которые сами по себе изначально автономны и независимы от человека. Именно отношение, то есть взаимосвязь человека с предметом, явлением, другими людьми превращает, точнее, наделяет их эстетическими качествами. Даже стиль, тон, мера, гармония также выступают в качестве средств эстетической выразительности.

В процессе деятельности человек начинает осваивать, различать и дифференцировать ритм, формы, цвета, звуки. Например, осмысленные ритмичные движения, окрашенные чувством удовольствия, наслаждения, приобретают эстетические качества, то есть ритм становится эстетическим чувством. В нем присутствует в снятом виде телесное, психическое, ментальное и духовное отражение сущности человека. К. Бюхер правомерно утверждает, что в отличие от дикаря, который выполняет действия хаотично, непоследовательно, аритмично, человек разумный ощущает наполненность, действенность, осмысленность и предназначение действия [2]. Оживление, одушевление, а в некоторых случаях и одухотворение физических и умственных процессов, основанных на навыках и умениях, которые представляют собой в снятом, символическом или знаковом виде целостное, объемное, живое знание, переживаются как эстетические чувства. Это касается и цвета. Объективно цвет эстетически нейтрален. Многократные переживания воздействия гармоничных цветовых сочетаний окружающего мира на человека вызывают у него разнообразные эмоции, которые, в конечном счете трансформируются в чувство цвета.

Что касается субъективных процессов, происходящих в человеке, то любое из перечисленных и названных средств выразительности становится эстетическим, если оно переживается и постепенно становится чувством. Мы говорим, например, человек ритмичен или аритмичен, он обладает чувством цвета, меры и т.д. Аритмичность человека проявляется в неумении соотносить свои внутренние ритмы с внешними, неумение ощущать ритмы окружающего мира, их дифференцировать, находить оптимальные ритмы и включаться в них. Здесь отсутствует эстетический элемент. Чувство же ритма заключается в согласованности соматических, психических и ментальных ритмов человека, в умении улавливать благоприятные социальные ритмы и легко, свободно, точно пластично включаться в них, будь то ритмы аудиальные, визуальные или кинестетические. В таком случае ощущения, вызываемые ритмом, приобретают эстетическое качество. Попробуем доказать это рассуждение научными исследованиями, которые уже сделаны в данной области.

Общеизвестна позиция искусствоведов, что цвет, линия и др. являются языком изобразительного искусства, звук, ритм, темп, динамика – языком музыки. Все это определяют как средства изобразительности и выразительности различных видов искусств.

К фундаментальным природным информативным источникам эстетического характера отнесем цвет (визуальная информация), звук (аудиальная информация), движение (кинестетическая информация). Именно они являются основополагающими средствами выразительности в природе.

Известно, что в музыкальном образовании к средствам музыкальной выразительности относят звук, ритм, темп, динамику, мелодию, гармонию и т.д. В изобразительном искусстве к выразительно-изобразительным средствам относят цвет, форму, линию, пропорции. В пластических видах искусства средствами выразительности считают жест, мимику, движения, позы и др.

Но все перечисленные характеристики являются также качествами природы. Человеку как эстетическому субъекту необходима рефлексия под воздействием чистых феноменов, которые по природе своей являются объектами эстетического содержания. Цвет, как и звуки – уникальные явления природы, феноменальные качества природы и требуют специального рассмотрения.

Цвет как средство эстетической выразительности при определенных условиях у человека разумного становится чувством цвета. Цвет, по Л.С. Пиралишвили, – субстанция, благодаря формообразующей способности которой любой предмет приобретает эстетическую ценность [5]. Предмет благодаря цвету приобретает эмоциональный заряд. Предметный колорит или качественно оформленная человеком цветотворная среда всегда содержат в себе многослойный комплекс информации, которая содержит историко-семантический, культурный, социальный, психологический (эмоциональный), генетический слои. Формообразующий импульс цвета дает для визуального осмысления мира цветовую выразительность.

Язык цветовой выразительности – сложен, но содержит полностью в себе общекультурные, надвременные, непреходящие духовные ценности. Специфичность цветового мышления зависит от этноса, культуры, эпохи. Чувство цвета генетически, в свернутом (не расшифрованном) виде передается по наследству, и в полном духовном, рациональном, психическом объеме осваивается в социальном опыте.

Богатая по содержанию цветовая палитра позволяет заглянуть в глубины эпохи или истории человечества в целом. Семантика, полифункциональность и амбивалентность, цветовые аллегории, метафоры, символы, образный язык важен и в искусстве, и в действительности. Цветовое осмысление мира в каждую эпоху основывается на определенных колористических концепциях.

Цвет в мифологическом сознании был имманентным компонентом самоощущения человека. В современном динамичном мире цвет вносит в жизнь человека внутреннюю экспрессию, но может уравновешивать, гармонизировать. На современном этапе можно рассматривать на основе научных теорий цвет как выразительное средство, цвет как эстетический феномен, цвет как эстетическая ценность и цвет как форма эстетического сознания. Многозначность, автономность и целостность цвета безусловно подтверждает, что он является эстетическим феноменом. В процессе развития человечества сформировалось несколько способов осмысления цвета, которое можно классифицировать следующим образом:

- сакрально-космологическое, когда цвету «присваивается» магическая сила и придается символическое значение;
- естественно-математическое, позволяющее точно определить характер, качество и степень интенсивности цвета как материального явления;
- психофизиологическое, которое рассматривает влияние цвета на человека, на его настроение в зависимости от характера цветового воздействия;
- культурно-историческое и социальное, учитывающее национальный, исторический и культурный опыт освоения цвета.

Остановимся на каждом из них подробнее.

Сакрально-космологическое осмысление цвета восходит к древности. Еще в Древней Индии, в Древнем Китае, в Древнем Египте – это называлось *ра*-терапией. Древние греки освоили теорию и практику солнечной терапии, Гелиополис славился целительными храмами, в которых свет использовался для лечения людей.

Тибетские ламы уже многие века лечат болезни смотрением на солнце, но нужно знать, когда и как смотреть. Целители Аюрведы считают, что семь важнейших цветов радуги связаны с тканями и органами тела и волновые вибрации основных цветов оказывают восстанавливающее и омолаживающее действие на организм и его функции.

Вопросами светотерапии занимались многие выдающиеся врачи и ученые прошлых веков: Гиппократ, Парацельс, Авиценна, Али Берунни, Ньютон, Леонардо да Винчи и многие другие. В восточной медицине считалось, что цвет вылечивает более чем от 300 болезней. Фараоны, цари в древности лечили таким способом недуги.

Каждая частица тела реагирует на свет и определенный цвет, точнее, на энергетические световые волны. Семь центров человеческой энергии, так называемые чакры, которые связаны с основными эндокринными железами, реагируют на все цвета радуги - от красного до фиолетового.

В хромотерапии (лечение цветом) лечат острые заболевания холодными цветами: синим, голубым, фиолетовым, бирюзовым, индиго. Хронические заболевания излечиваются под воздействием теплых тонов: красных, оранжевых, желтых, лимонных, алых. В лечении имеется два основных цвета - желтый и маженто (красный анилиновый). Они могут улучшить состояние при любых заболеваниях, пока не выбран нужный цвет. Нужные изменения происходят в течение одного часа воздействия цвета.

Воздействие цвета на организм человека было замечено с давних времен и использовалось мастерами-живописцами. Так иконописцы во время работы над иконой постились, а перед нанесением по-

следнего слоя красок не принимали пищу в течение трех дней. Так они создавали чудотворные иконы. На Руси мастера северной черни из Великого Устюга перед червлением серебра для царей постились, молились, мылись и лишь затем приступали к работе.

С открытием физических свойств цвета его сакрально-космологическое осмысление потеряло магический характер. Цвет стал использоваться в психотерапевтических целях. В условиях учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях знание психофизиологического воздействия цвета на человека позволит использовать такую цветовую гамму, которая сможет нормализовать психологическое состояние, создаст комфортные условия для работы, повысит умственную активность и работоспособность в целом.

Естественно-математическое направление изучения цвета представляют ученые в различных областях науки, так как цвет полифункционален (И. Ньютон, Н. Бор, Х. Лоренц, М. Планк, Э. Резерфорд, А. Эйнштейн). К перечисленным исследователям можно отнести теорию цвета И.В. Гете, поскольку она представляет собой законченную теоретическую модель. Одна из последних систем образцов натуральных цветов разработана в США (Natural Color Sistem).

В поисках онтологических основ феномена цвета можно выделить две классические модели.

В первой – цвет рассматривается как компонент, характерный для света. Он получается при разложении (дисперсии) сложного белого цвета на монохроматические цвета. Во второй модели цвет определяется как результат предметного взаимодействия мрака и света, как их слияние, в результате которого «рождается их дитя» (Гете) – цвет.

В первом случае теории опираются на исследования И. Ньютона, и до сих пор это отражается во всех научных теориях. Представления о второй модели изначально зародились в мифологии. Они приобрели своеобразную интерпретацию в учении о цвете у Гете [4]. В этой теории заложена основа для осмысления цвета и света как онтологических основ образного, эмоционального осмысления бытия. По его мнению, «свет – цвет – эмоция» являются звеньями одной цепи. Теория Гете восходит к учению Аристотеля о свете и тьме.

В «Оптике» Ньютон дает научное абстрагирование света и цвета. Ученый доказал, что при прохождении белого цвета через стеклянные призмы он разлагается на простые цветовые лучи. Открытие света как электромагнитного излучения подтвердило научные изыскания Ньютона. Гельмгольц (1852 г.) создает систему распространения цветов в пространстве, выделяя точку абсолютно белого и абсолютно черного цветов. На основе этих открытий активно разрабатываются теории цвета и света. Д. Скитт резко разграничивает природу света и восприятие цвета. Выделяют два вида цвета – объективный цвет (как излучение) и локальный цвет (воспринимаемый). Именно эти направления с учетом и под воздействием сакрально-космологического осмысления цвета родились психофизиологические теории.

С развитием психологии проблемы цветовосприятия, влияния цвета на человека учеными стали активно разрабатываться психофизиологические теории цвета. Сферическая модель цветового зрения, разработанная Е.Н. Соколовым и Ч.А. Измайловым, позволила определить цветовые характеристики световых излучений. Оказалось, что у каждой эмоции свое место в цветовом пространстве. Причем цветовые характеристики стойко сохраняются вне зависимости от пола, возраста, национальности (в пределах одной культуры).

Глаз называют «разумным» (Г. Грегори), потому что именно локализация цвета в органах зрения позволяет все цвето-световые воздействия с бессознательного и подсознательного уровней «перевести» на уровень сознания. Действительно, цвет помогает ориентироваться в пространстве и является способом точной реакции человека на окружающий мир. Эмоциональные характеристики всегда относительны, так как они носят субъективный характер, зависят от знаний и представлений о цвете. Так, желтый цвет у европейцев считается цветом разлуки, на Востоке – мудрости. У Кандинского, как было сказано выше, желтый цвет – лучезарный, веселый и т.д. Но лишь природный анализ цвета может позволить выявить его существенные объективные признаки. Желтым в природе нам видится солнце. Оно греет, но на расстоянии - к раскаленному солнцу приближаться опасно. Поэтому солнце обречено на одиночество. Этим можно объяснить, почему у одних народов желтый цвет считается цветом разлуки, а у других - мудрости: мудрый человек согревает, но он всегда автономен и одинок. Любопытно, что первый цвет, который различает ребенок, – желтый, то есть цвет одиночества, автономности, первородной природной мудрости.

Историко-культурное и социальное восприятие цвета зависит не только от светового излучения, но и от социокультурного развития людей. Например, цвет смерти, траура в разных странах различен: в Мексике – желтый, в Бразилии – пурпурный, в Японии – белый, в России – черный. Интересные исследования в области цвета проводились художниками в начале XX века (В. Кандинский, К. Малевич, А. Матисс, М. Шагал, группы художников-кубистов «Бато-Лавуар», «Де Пюто», объединения экспрессио-

низма «Мост», «Синий всадник»). При этом не только художники, но и поэты (например, М. Волошин) увлекались изучением влияния цвета на человека. В искусстве также всегда рассматривалась цветоформа, что усиливало целостность воздействия работ художников на зрителей.

Существуют и философские взгляды на свет и цвет как динамические начала мира, которые производят его пространственно-временное конструирование. Свет посредством цвета олицетворяет вечность (надвременность). Цвет – это борьба света с вечным мраком. Мир становится видимым, благодаря цвету обретает настоящее. Цвет – вечность настоящего.

Восприятие зависит от возрастных и психологических особенностей личности. В дошкольном возрасте, например, выбор светло-голубого, розового, желтого цветов говорит о благоприятном состоянии ребенка. В младшем школьном возрасте дети отдают предпочтение ярким красным, розовым, пурпурным цветам. Отрицательные эмоциональные реакции вызывают черный, серый, темно-коричневый. Если ребенок в своих рисунках часто обращается к серым, темно-коричневым тонам, это должно стать для учителя сигналом о неблагополучии или отрицательных эмоциональных переживаниях ребенка. Положительно то, что, рисуя в цвете, ребенок полностью погружается в творческий процесс. Это может оказать на него терапевтическое воздействие, улучшить его самочувствие.

В жизни цвет также играет большую роль. Так, цвет одежды может оказать положительное воздействие на эмоциональную сферу личности. Тучному человеку одежда фиолетового цвета снизит эмоциональную зависимость от еды, а ослабленному, подавленному поможет одежда красного цвета. Но важнее всего сохранять и восстанавливать цветовую чувствительность, данную человеку от природы. Нередко человек выбирает одежду того или иного цвета в зависимости от его эмоционального состояния, а окружающие считают, что это показатель отсутствия вкуса. Выбор того или иного цвета может зависеть от состояния: агрессивный или чрезмерно эмоциональный человек будет отдавать предпочтение красному цвету.

Влияние цвета следует учитывать в процессе обучения в школе и в вузе, что будет способствовать развитию визуальной системы. Визуальное развитие значительно шире, чем развитие художественно-изобразительных способностей личности, и начинать такое развитие можно в любом возрасте. Визуальное – это предхудожественное развитие личности. Умение видеть окружающий мир в цвете и адекватно его отражать является признаком визуальной культуры. Эстетическое отношение к цвету является, прежде всего, проявлением природной и социальной целостности личности. Это, в свою очередь, становится одним из основных признаков здоровья.

Таким образом, развитие визуальной системы позволяет каждому человеку освоить основы визуальной культуры, восстановить природный дар цветоощущения, развить цветовосприятие и цветовидение мира.

Литература

1. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М.: Искусство, 1986.
2. Бюхер К. . Работа и ритм. – М.: Изд-во О.П. Поповой, 1899.
3. Ванслов В.В. Проблема прекрасного. – М.: Госполитиздат, 1957.
4. Гете И.В. Учение о цвете. Хроматика: Очерк учения о цвете: <http://psyfactor.org/lib/gete.htm>
5. Пиралишвили Л.С. Цвет как эстетический феномен: Автореф. дис. ... канд. филос. наук. – Тбилиси, 1991.