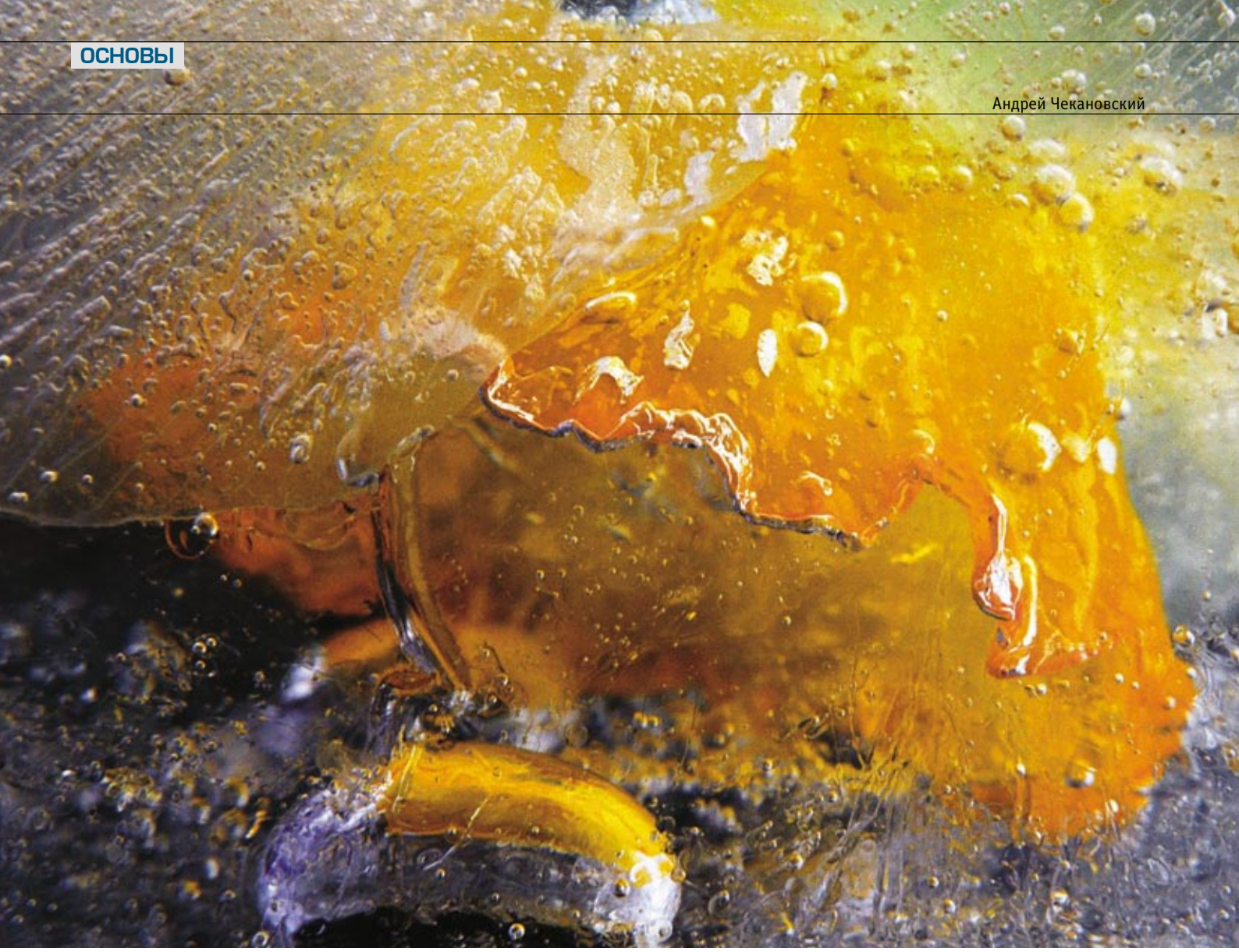
Андрей Чекановский

Теории и эмоции разноцветного искусства

Художественные средства цветной и черно-белой фотографии отличаются больше, чем аналоговой и цифровой.
Провокационный парадокс

Первым широкодоступным цветным фотоматериалом были пластинки Люмьер Автохром (1907). Рубежом, который можно считать началом современной цветной фотографии, является 1936 г., когда фирма AGFA выпустила 35-миллиметровую обращаемую пленку. В первую очередь цвет был необходим для кино. В этой сфере он быстро завоевал главные позиции. В фотографии все происходило гораздо медленнее. Цветная негативная пленка начала производиться в 1942 г. компанией «Истмен Кодак Компани». Только распространение автоматических камер, машинной экспресс-проявки и печати в мини-лабораториях создало условия для массового распространения съемки и печати полноцветных изображений. С художественной точки зрения эстетика цветной фотографии настолько отличалась выразительными приемами от черно-белой, что могла показаться поначалу другим видом изобразительного искусства, как, например, живопись и графика. Но, в конце концов, цветная фотография полностью вытеснила предшественницу из утилитарного применения и «народной» фотографии. В массовом сознании черно-белая технология стала восприниматься как пройденный этап. Различия между двумя стилями чувствовали только те, кто занимался художественной съемкой.

Что же добавила цветная фотография в восприятие снимка? Еще больше документальности и эмоциональное воздействие красок. Фотографы на новом витке прикоснулись к средствам живописи. Работа над колористическим решением кадра стала обязательным элементом в процессе творческой фотографической деятельности.

Цвет – это не только одна из характеристик различных объектов, но и знак-символ, имеющий информативное значение. Сначала человек почувствовал, что горящие и нагретые предметы краснеют, а расположенные далеко приобретают сине-голубой оттенок. Символика цвета развивалась вместе с художествен-

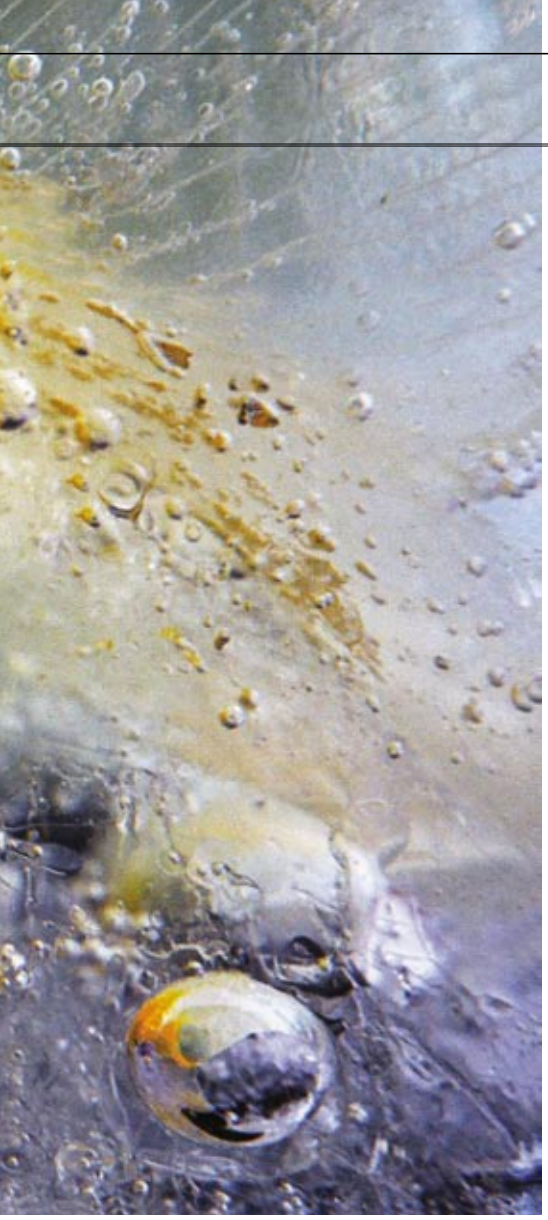

Фото: Юрий Белошкурский

Фото: Андрей Чекановский

Кадры сфотографированы с изменением экспопараметров. Получены негативы с разной плотностью. Из-за этого сканеры и печатающие устройства в мини-лабах «воспринимают» и воспроизводят снимки в разных цветах

В ДРЕВНЕМ ЕГИПТЕ ЦВЕТА СИМВОЛИЗИРОВАЛИ: ЖЕЛТЫЙ – БОГА РА И ПУСТЫНЮ; КРАСНЫЙ – СИЛУ, ЗЛО, НАСИЛИЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ ЗЕМЛИ; ЗЕЛЕНЫЙ – БОГА ОСИРИСА, ВОСКРЕСЕНИЕ И ПРОРАСТАЮЩИЕ ВСХОДЫ; ГОЛУБОЙ – БОГА ПТА И НЕБО; КОРИЧНЕВЫЙ – ЖИЗНЬ; ЧЕРНЫЙ – ПЛОДОРОДИЕ, А НА СТАТУЯХ ЛЮДЕЙ – СМЕРТЬ.

ной культурой человеческой цивилизации, поэтому она зависит от национальных традиций разных народов. Издревле в сознании людей возникали цветовые ассоциации. Они оставили свой след в значениях слов и оборотах речи во всех языках Земли («жовто-гарячий», «на белом свете»). Чем сложнее становился уклад жизни, тем больше красок требовалось для описания мира. Многие системы символического значения цвета у предков современных европейских народов возникли еще во втором тысячелетии до нашей эры, когда только начинала формироваться сословная и классовая структура общества («голубая кровь», «белая кость», «подлая чернь» – эхо той эпохи). Разными цветами описывали не только социальную иерархию, но и систему устройства мироздания. Стороны света, стихии, небо, земля и подземный мир получили устойчивые цветовые характеристики. Традиционная украинская вышивка зафиксировала и донесла до нас архаическую символику, в которой цвет объединен с формами-знаками. Синий – небо, небесная влага, вода; красный – солнце, огонь, запад, сила; черный – земля, север, полночь; зеленый – растение, жизнь, урожай; белый – мир между небом и землей. Четырехугольник – поле, точки – семена, волнистая линия – вода, зигзаг – молния и т. д. и т. п.

С появлением первых государств сформировались изобразительные каноны. Палитру символов начинали обогащать служители религиозных культов, философы, художники, герольды. Этот процесс протекал самобытно у разных этносов и цивилизаций, и продолжается он до сих пор.

Кроме символического значения того или иного цвета, культурная традиция вырабатывала взгляды на гармонию цветовых сочетаний. Жесткая смысловая привязка цветоряда постепенно сменялась формулировкой значения сочетаний красок и оттенков. Античный цветоряд поначалу содержал всего четыре цвета, соответствующих стихиям – белый (свет), жел-

Фото: Андрей Чекановский

Фото: Александр Задирака

Цветовые контрасты – обычное явление в мире растений

тый (воздух), красный (огонь), черный (земля). Последователи Пифагора связывали цвета с цифровыми значениями божественного гармонического порядка в мире. Аристотель признавал основным принципом цветовой гармонии соразмерность цвета и света. Последователями его теории считаются Ньютон и Гегель. Леонардо да Винчи образовал цветоряд из шести цветов (белого, желтого, зеленого, синего, красного и черного), по-прежнему обозначавших разные стихии, и впервые назвал гармонически контрастные пары: белый и черный, синий и желтый, красный и зеленый. Леонардо указывал на ошибочность цветового украшательства, считая, что не всегда хорошо то, что красиво.

Ньютон освободил цветовую гармонию от жесткой символико-смысловой привязки и обратил внимание на эмоциональную реакцию на цветовые сочетания. Изучая природу света, он определил цвета спектра, составил цветовой круг, заложил основы теории цветообразования, назвал основные цвета, которые не могут быть получены смешением других (рис. 1). На основе данных Ньютона строились все последующие воззрения на гармонию цветовых сочетаний, их психологическая оценка. Последующие эстетические системы в той или иной мере субъективны и развивались в направлении от физики к психологии.

Гете в сочинении «Учение о цветах» выделял гармонические, характерные и нехарактерные пары в шестикомпонентном цветоря-

ПЕЙЗАЖНЫЙ СЮЖЕТ МОЖЕТ БЫТЬ РЕАЛИЗОВАН В ЕДИНОЙ ЦВЕТОВОЙ ТОНАЛЬНОСТИ, С ПОМОЩЬЮ СОЧЕТАНИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ ЦВЕТОВ ИЛИ ПУТЕМ КОНФЛИКТА КОЛОРИСТИЧЕСКИХ КОНТРАСТОВ.

Фото: Андрей Чекановский

Фото: Валентин Вишневский

Фото: Валерий Радацкий

Фото: Андрей Чекановский

Эксцентричные насыщенные краски вполне характеризуют творчество писателя Александра Ирванца

де, составляя из них цветовые треугольники и круг (рис. 2). Соседние позиции образуют эмоционально обозначенные нехарактерные пары, например: желто-зеленая – вульгарно-пошлая, сине-зеленая – грубая, противная и просто дурацкая. Цвета, расположенные в круге напротив друг друга, формируют три гармонические пары. Сочетания красок образуют колориты. Основные – могучий, нежный, блестящий. В них преобладают соответственно: активные мажорные красные тона, пассивные минорные сине-зеленые, а также соединение минорных и мажорных пар цветового круга.

Идею шестисоставного цветоряда интерпретировали и развивали многие философы и художники (Делакруа, Оствальд, Клее, Иттен и другие). Были созданы колористические модели, учитывающие насыщенность и яркость окраски. Для определения меры цвета и цветного равновесия (равности излучения цветов) Шопенгауэр в цветовом круге изменил площади, занимаемые каждым цветом, и сместил центр энергетического равновесия. Самый яркий цвет – желтый – занимает наименьшую площадь, а синий и фиолетовый – наибольшую. Шопенгауэр исходил из того, что сочетание двух противоположных цветов дает ньютоновский разбел. Таким образом, энергетической единицей был белый цвет. Черный цвет определялся выражением $1/\infty$, то есть мог быть приравнен к нулю. При полученных соотношениях ни один из цветов не имеет преимущества перед другими, соблюдается цветовое равновесие (рис. 3).

Художественный авангард на новом уровне вернулся к проблеме психологического воздействия цвета и форм. Так, например, согласно цветовой теории Кандинского цвет самоценен, гармоническими сочетаниями можно выразить все эмоции, передавать мысли автора и духовные переживания даже без изображения конкретных предметов. Цветовые аккорды призваны четко обозначать ассоциативные образы. В процессе восприятия картины на сознание должны активно влиять теплые и холодные, светлые и темные тона. При теплой краске изобразительная энергия направлена на зрителя, а при холодной – удаляется от него. Художник был сторонником эмоционального воздействия на основе цветового контраста.

В фотографии поначалу сам документализм цвета вызывал интерес. Но очень быстро художественные теории его применения нашли практическое воплощение. Колорит стал одной из составляющих индивидуального стиля фотографа. Цветовые контрасты и акценты – обычными выразительными средствами творческой фотографии. Рекламные снимки раньше других жанров начали и успешно продолжают эксплуатировать воздействие цвета на потенциальных потребителей.

Напоследок напомним: цвет в фотографии – это не только новые средства художественной выразительности, но и повышенные требования к их использованию. Если вы стремитесь к созданию художественного снимка, то его колористическое решение должно быть продуманным. Можно выбрать одну из систем символики и сочетаемости цвета или придумать собственную. Чего следует опасаться, так это пестроты, слишком большого количества разных контрастирующих между собой красок. Цветом желательно пользоваться осторожно. Цветовую палитру кадра лучше делать лаконичной. Не забывайте, что в определенных культурно-национальных условиях некоторые краски и оттенки имеют явную смысловую нагрузку, и это может повлиять на восприятие ваших работ.

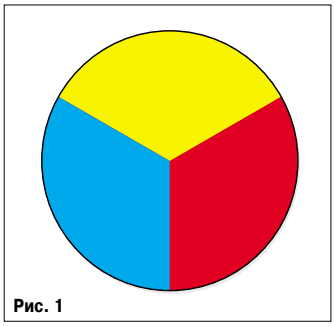

Рис. 1

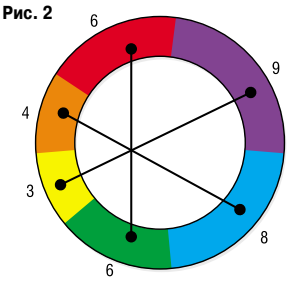

Рис. 2

Равноэнергетический круг Шопенгауэра

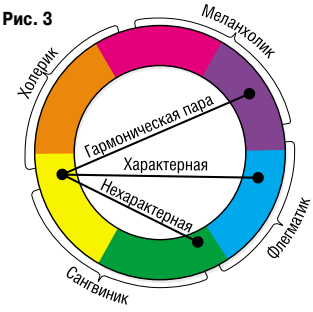

Рис. 3

Цветовой круг Гете

В традиционной цветовой теории эти три цвета не могут быть получены комбинацией других цветов. Все остальные образуются именно путем их смешения

Фото: Андрей Турцевич

Фото: Елена Плахотнюк

Натюрморт справа выполнен «мирным» сочетанием естественных цветов. Настроение снимку слева придает «столкновение» красок