

Главные способы взаимодействия цвета и формы в истории искусства и дизайна

Королева А.В.

Белорусский национальный технический университет

Изучение дисциплины «Живопись, цветоведение, колористика» студентами дизайнерских специальностей наряду с наработкой практических навыков в этой области предполагает обязательное рациональное осмысление творческого процесса. Если рассматривать два главных компонента всякого визуального искусства – цвет и форма, они всегда являются в какой-то мере антагонистами, и важно понять, как они соотносятся между собой. На протяжении истории мирового искусства мы можем выделить 4 главные способа взаимодействия цвета и формы. Первый из них – плоскостно-декоративное использование цвета. Мы можем видеть его на ранних стадиях развития искусства. Так рисуют маленькие дети, не отделяя цвет от изображения, но используя его как атрибут того или иного предмета, «называют цвет», не задумываясь о передаче объема, пространства и т.п. Чаще всего таким способом пользуются художники декоративно-прикладного искусства, просто заполняя цветом контур изображения или элементов орнамента. Второй способ присущ более поздним культурам (и детям более старшего возраста), стремящихся к иллюзорному воспроизведению реальных объектов. Он заключается в том, что градации и оттенки цвета используются как средство «лепки» формы. Причем светотеневая моделировка признается более важной и ценной, цвету же отводится второстепенная роль «украшения» живописи. Яркий пример тому – произведения и заметки об искусстве Леонардо да Винчи. И только в XIX в. цвету постепенно возвращается статус важного выразительного средства. В творчестве романтиков, затем постимпрессионистов цвет не только воспроизводит реальную окраску объектов изображения, но несет в себе выражение внутреннего мира человека, его эмоций и страстей; уже в работах Ван Гога и Гогена мы часто видим, как он доминирует над формой, упрощая ее и даже деформируя.

В XX в. цвет был полностью освобожден от подчинения изобразительной форме. В абстрактной живописи и скульптуре цвет занял ведущую позицию, он «говорит» сам по себе; форма следует за цветом. Мы видим только простые геометрические формы (супрематизм К.Малевича, неопластицизм П.Мондриана), либо цвет просто заполняет все пространство холста целиком (современный белорусский живописец Г.Иванов).