

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ АКАДЕМИЯ
имени А. Л. Штиглица**

**ЦВЕТ
В ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ИСКУССТВАХ
И ДИЗАЙНЕ**

Материалы
II Всероссийской научно-практической конференции
с международным участием

26 сентября 2022 года

Сборник научных статей

Санкт-Петербург
2022

УДК 7.01
ББК 85.1
Ц 27

Рекомендовано к изданию Редакционно-издательским советом ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица».

Издание печатается при поддержке АО «ЗХК “Невская палитра”».

Рецензенты:

Н. М. Калашиникова, доктор культурологии, профессор, ведущий научный сотрудник Российского этнографического музея;

А. В. Корнилова, доктор искусствоведения, профессор кафедры общественных дисциплин и истории искусств СПГХПА им. А. Л. Штиглица.

Ц 27

Цвет в пространственных искусствах и дизайне. Материалы II Всероссийской научно-практической конференции с международным участием (26 сентября 2022 г.) : сб. науч. ст. / Науч. ред. С. В. Богородский, М. И. Ермолаева, А. Ф. Турчин, Н. Н. Цветкова ; сост. Н. Н. Цветкова ; ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица». — Санкт-Петербург : СПГХПА им. А. Л. Штиглица, 2022. — 430 с. : ил.

ISBN 978-5-6048688-5-0

Сборник содержит материалы II Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Цвет в пространственных искусствах и дизайне». Статьи освещают широкий круг вопросов, касающихся феномена цвета в произведениях живописи, архитектуры, декоративно-прикладного искусства и различных областей дизайна. В Год культурного наследия народов России участникам конференции также было предложено обсудить темы, связанные с этнокультурным многообразием и самобытностью народов Российской Федерации — ряд статей сборника посвящен этой теме.

Издание адресовано искусствоведам и дизайнерам, преподавателям и студентам художественных вузов, а также широкому кругу лиц, интересующихся проблемой цвета.

ISBN 978-5-6048688-5-0

© Коллектив авторов, 2022
© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица», 2022

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Анушин Б. Ю.</i> ЦВЕТОФОРМЕННАЯ СУЩНОСТЬ В ЖИВОПИСИ К. С. ПЕТРОВА-ВОДКИНА	12
<i>Арутюнян Ю. И.</i> ЦВЕТ В ВИЗУАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ: АСПЕКТЫ МЕТОДОЛОГИИ	17
<i>Афонин Г. А. , Морозова Е. А.</i> СЕРГЕЙ КАЛМЫКОВ: РЕСТАВРАЦИЯ БИОГРАФИИ ХУДОЖНИКА	21
<i>Бахтияров Р. А.</i> ИКОНОГРАФИЧЕСКАЯ И ПЛАСТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ ЦВЕТА В НАСТЕННЫХ РОСПИСЯХ СОВРЕМЕННЫХ ПРАВОСЛАВНЫХ ХРАМОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН (НА ПРИМЕРЕ ЦЕРКВИ ИЛИИ ПРОРОКА В ИЙСАЛМИ, ФИНЛЯНДИЯ)	36
<i>Богородский С. В.</i> ЦВЕТОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫСТАВКИ.....	45
<i>Болдина О. И.</i> ЦВЕТА ФИРМЕННОГО БЛОКА ВО ВНУТРЕННЕЙ КОММУНИКАЦИИ КОМПАНИИ	52
<i>Бондаренко М. В., Патица Т. Е.</i> ЦВЕТОВЫЕ ОБРАЗЫ В СЕРИИ ТЕКСТИЛЬНЫХ ПАННО «ДУАЛИСТИЧЕСКИЙ МОСТ НА ГЛУХОЙ ДОРОЖКЕ»	59
<i>Бортникова Н. В.</i> ЦВЕТ КАК СРЕДСТВО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ И ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ АССОЦИАТИВНО-ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ	67
<i>Векслер А. К.</i> ОТ МАРЕНЫ ДО МАДЖЕНТЫ: ЦВЕТ В ОРНАМЕНТАХ УСТЮЖЕНСКИХ ВЫШИВОК	73
<i>Воробьева Т. Ю.</i> МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЙОЗЕФА АЛЬБЕРСА И ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН ЦВЕТА	85
<i>Высоцкая Х. И.</i> ЦВЕТ В СОВРЕМЕННОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТИЛЕ БЕЛАРУСИ (ПО МАТЕРИАЛАМ РЕСПУБЛИКАНСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСТАВОК В ФОРМАТЕ БИЕННАЛЕ И ТРИЕННАЛЕ)	93
<i>Гончар С. А.</i> ХУДОЖЕСТВЕННОЕ И РЕЛИГИОЗНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЦВЕТА В ПРАВОСЛАВНОЙ ИКОНЕ.....	104

<i>Демидова М. В.</i> ИСКУССТВО ЦВЕТА, СВЕТА И ЗВУКА В ПРОЕКТАХ МУЛЬТИМЕДИА	111
<i>Дормидонтова В. В. , Васильева О. И.</i> ЦВЕТ КАК СРЕДСТВО КОМПОЗИЦИИ В САДОВО-ПАРКОВОМ ИСКУССТВЕ И ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЕ	121
<i>Ермолаева М. И.</i> ЦВЕТ И ЭКСПЕРИМЕНТЫ В РУЧНОМ ТКАЧЕСТВЕ НА ПРИМЕРЕ РАБОТ СТУДЕНТОВ МАГИСТРАТУРЫ АКАДЕМИИ ИМ. А. Л. ШТИГЛИЦА.....	128
<i>Журавская Т. М.</i> СЕЗОННЫЙ КОЛОРИТ ЯПОНСКИХ ТКАНЕЙ ЮДЗЭН.....	137
<i>Затюпа С. В.</i> СИЕНСКОЕ ПАЛИО В ПРИНТАХ ЭМИЛИО ПУЧЧИ. ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ЦВЕТОВЫЕ СХЕМЫ И ГЕНЕЗИС ДНК БРЕНДА	146
<i>Камалзаде У. Э.</i> ТРАДИЦИИ И СИМВОЛИКА ЦВЕТА В КЕЛАГАИ	153
<i>Карманов А. В.</i> СИМВОЛИКА ЦВЕТА В ТВОРЧЕСТВЕ В. Э. БОРИСОВА-МУСАТОВА	158
<i>Карпова Е. А.</i> РОЛЬ ЦВЕТА И ЕГО СИМВОЛИКИ В ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ СРЕДНЕВЕКОВЫХ ШПАЛЕРАХ	164
<i>Клюшкин И. В.</i> КОЛОРИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МУРМАНСКИХ МУРАЛОВ.....	172
<i>Ковалева Т. В.</i> ЦВЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ СТИЛЯ ХАЙ-ТЕК: МИФ И РЕАЛЬНОСТЬ	177
<i>Корнильева А. В.</i> ЦВЕТ И ФОРМА В ТВОРЧЕСТВЕ ЗАВЕНА АРШАКУНИ КАК СПОСОБ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОСМЫСЛЕНИЯ МИРА	188
<i>Косоурова Т. Н.</i> ЦВЕТ В ИТАЛЬЯНСКИХ ВЫШИВКАХ XVI–XVII ВВ. (НА ПРИМЕРАХ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ЭРМИТАЖА)	199
<i>Кудрявцева Т. И.</i> ЖИВОПИСНЫЙ МЕТОД НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА ХУДОЖНИКОВ АНГЛИЙСКОЙ ШКОЛЫ ДЖОНА КОНСТЕБЛЯ И ДЖОЗЕФА ТЕРНЕРА ..	206
<i>Лебединская А. Р.</i> СОВРЕМЕННЫЕ СВЕТОВЫЕ ИНСТАЛЛЯЦИИ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ: ЦВЕТОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ, ТЕХНОЛОГИИ ВОПЛОЩЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ	213

<i>Левченков Д. А.</i> ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ЦВЕТА В ЖИВОПИСИ	220
<i>Ленсу Я. Ю.</i> ЦВЕТ, ФОРМА И СВЕТ В МИРОВОЙ ЖИВОПИСИ	229
<i>Лихачева В. М.</i> ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГРАФИКИ И ЦВЕТА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТИЛЕ	238
<i>Лысенкова О. О.</i> ЦВЕТ КАК СРЕДСТВО ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ДИЗАЙН-ПРОЕКТОВ ПАННО С РАСТИТЕЛЬНЫМ ОРНАМЕНТОМ В ТЕХНИКЕ ГОРЯЧЕГО БАТИКА	247
<i>Миронов В. С.</i> ЖАНР ПЕЙЗАЖА И ЕГО ЖИВОПИСНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	255
<i>Мокина А. Ю.</i> ЦВЕТ В СОВРЕМЕННОМ НЕТКАНОМ И ЭКО ТЕКСТИЛЕ	263
<i>Мюллер О. В.</i> О ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЯХ ДВОРЦОВЫХ ИНТЕРЬЕРОВ ПЕТЕРБУРГСКОГО БАРОККО СЕРЕДИНЫ XVIII ВЕКА: ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОЙ ТРАДИЦИИ	272
<i>Никольская С. П.</i> ЦВЕТ ПТИЦ В НАРОДНЫХ РУССКИХ СКАЗКАХ И ЦВЕТ В СОВРЕМЕННОМ ДИЗАЙНЕ	278
<i>Петерсон Д. Я.</i> СИМВОЛИКА ЦВЕТА В КЕРАМИКЕ ДРЕВНЕГО КИТАЯ	284
<i>Петрова-Маслакова М. В.</i> ЦВЕТО-ПЛАСТИЧЕСКОЕ ЕДИНСТВО В ЖИВОПИСНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ХУДОЖНИКА СЕРЖА ШАРШУНА	292
<i>Сваткова Н. Г.</i> СИМВОЛИКА ЦВЕТА В УКРАШЕНИЯХ ИЗ МЕТАЛЛА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В СРЕДНИЕ ВЕКА	299
<i>Серкина Г. А.</i> ТРАДИЦИОННАЯ ЦВЕТОВАЯ ШКАЛА В КУЛЬТУРЕ ТЮРКО-МОНГОЛЬСКИХ НАРОДОВ (НА ПРИМЕРЕ ТКАНЕЙ И УКРАШЕНИЙ)	307
<i>Тибилова Э. Б.</i> ОТ СУПРЕМАТИЗМА И КУБИЗМА К КАМЕРНОМУ ЛИРИЗМУ. ЭВОЛЮЦИЯ ЦВЕТОВОГО РЕШЕНИЯ В ЖИВОПИСИ ЛЬВА ЮДИНА. 1920–1930-Е ГОДЫ	317

<i>Турчин А. Ф.</i> ХУДОЖЕСТВЕННО-ПЛАСТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ В МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ КОЛЛЕКТИВА «ФО-РУС».....	327
<i>Фатеева А. М.</i> ЦВЕТ И РИТМ В НАРОДНОЙ ВЫШИВКЕ РОССИИ.....	337
<i>Цветкова Н. Н.</i> ЦВЕТ И ФАКТУРА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТИЛЕ ПЕРИОДА «ПЛАСТИЧЕСКОГО ВЗРЫВА»	345
<i>Шик И. А.</i> ВИЗУАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. ЦВЕТ В РАННЕМ СОВЕТСКОМ ФАРФОРЕ	351
<i>Штифанова Е. В. , Козодой Ю. Т.</i> КОЛОРИСТИЧЕСКОЕ КОДИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОГО АНИМАЦИОННОГО КИНО ДЛЯ ЗРИТЕЛЯ	359
<i>Щербакова Т. Л.</i> КОЛОРИТ КАК ОТРАЖЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОГО ЭКОТРЕНДА В ТЕКСТИЛЬНОМ ДИЗАЙНЕ	372
<i>Ярных В. В.</i> МЕТОДЫ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ С ЦВЕТОМ У СТУДЕНТОВ-ДИЗАЙНЕРОВ	381

ОБУЧАЮЩИЕСЯ

<i>Аль-Самаветли А.</i> Научный руководитель: <i>Скопинцев А. В.</i> ЦВЕТОВЫЕ АВТОНОМИИ В АРХИТЕКТУРЕ КОМПЛЕКСОВ ЭКОТУРИЗМА НА ВОДНО-БОЛОТНЫХ УГОДЬЯХ ЮЖНОГО ИРАКА	387
<i>Зубович М. И.</i> Научный руководитель: <i>Семенова А. А.</i> МАРК РОТКО. ЖИВОПИСЬ ЦВЕТОВОГО ПОЛЯ.....	398
<i>Сергеева Е. В.</i> Научный руководитель: <i>Тимофеева Р. А.</i> КОЛОРИСТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ «ПРИТЧИ О МИЛОСЕРДНОМ САМАРЯНИНЕ» В ЦЕРКОВНОЙ СТЕНОПИСИ КОНЦА XIX — НАЧАЛА XX ВВ.....	405
<i>Стебаков М. С.</i> Научный руководитель: <i>Демшина А. Ю.</i> МОДЕРНИСТСКИЕ ЭКСПОЗИЦИОННЫЕ ПРОСТРАНСТВА НА ПРИМЕРЕ ИНТЕРЬЕРОВ ЭЛЬ ЛИСИЦКОГО И ХУДОЖНИКОВ «ДЕ СТЕЙЛЬ»	418

CONTENTS

<i>Anushin B. Yu.</i> COLOR-SHAPED ESSENCE IN PAINTING BY K. S. PETROV-VODKIN	12
<i>Arutyunyan Ju. I.</i> COLOR IN VISUAL RESEARCHES: ASPECTS OF METHODOLOGY	17
<i>Afonin G. A. , Morozova Ye. A.</i> SERGEY KALMYKOV: RESTORATION OF THE ARTIST'S BIOGRAPHY	21
<i>Bakhtiyarov R. A.</i> ICONOGRAPHIC AND PLASTICAL FUNCTION OF COLOR IN MURALS IN MODERN ORTHODOX CHURCHES ON TERRITORY OF FOREIGN COUNTRIES (ON THE EXAMPLE OF THE CHURCH OF ELIJAH THE PROPHET, IISALMI, FINLAND)	36
<i>Bogorodskiy S. V.</i> COLOR ORGANIZATION OF AN ART EXHIBITION	45
<i>Boldina O. I.</i> CORPORATE BLOCK COLORS IN INTERNAL COMMUNICATION OF A COMPANY	52
<i>Bondarenko M. V., Patina T. E.</i> COLOR IMAGES IN THE SERIES OF TEXTILE PANELS “DUALISTIC BRIDGE ON A BACKWOODS PATH”	59
<i>Bortnikova N. V.</i> COLOR AS A MEANS OF ARTISTIC EXPRESSION AND A TOOL FOR THE DEVELOPMENT OF ASSOCIATIVE-FIGURATIVE THINKING	67
<i>Veksler A. K.</i> FROM MADDER TO MAGENTA: COLOR IN THE ORNAMENTS OF USTYUZHA EMBROIDERY	73
<i>Vorobyeva T. Yu.</i> JOSEPH ALBERS TEACHING METHODOLOGY AND ETHNOCULTURAL PHENOMENON OF COLOR	85
<i>Vysotskaya K. I.</i> COLOR IN CONTEMPORARY TEXTILE ART OF BELARUS (ON THE MATERIALS OF REPUBLICAN AND INTERNATIONAL BIENNALE AND TRIENNALE EXHIBITIONS)	93
<i>Gonchar S. A.</i> ARTISTIC AND RELIGIOUS SIGNIFICANCE OF COLOR IN THE ORTHODOX ICON	104
<i>Demidova M. V.</i> THE ART OF COLOR, LIGHT AND SOUND IN MULTIMEDIA PROJECTS	111

<i>Dormidontova V. V. , Vasil'eva O. I.</i> COLOR AS A MEANS OF COMPOSITION IN THE ART OF GARDENING AND LANDSCAPE ARCHITECTURE.....	121
<i>Ermolaeva M. I.</i> COLOR AND EXPERIMENTS IN HAND WEAVING ON THE EXAMPLE OF THE WORKS OF GRADUATE STUDENTS OF THE STIEGLITZ STATE ACADEMY OF ART AND DESIGN	128
<i>Zhuravskaia T. M.</i> SEASONAL COLOR OF JAPANESE YUZEN FABRICS	137
<i>Zatyupa S. V.</i> SIENESE PALIO IN PRINTS BY EMILIO PUCCI. ETHNO-CULTURAL COLOR SCHEMES AND THE GENESIS OF BRAND DNA	146
<i>Kamalzade U. E.</i> TRADITIONS AND SYMBOLISM OF COLOR IN KELAGAYI.....	153
<i>Karmanov A. V.</i> SYMBOLS OF COLOR IN THE WORKS BY V. E. BORISOV-MUSATOV	158
<i>Karpova E. A.</i> THE ROLE OF COLOR AND ITS SYMBOLISM IN WESTERN EUROPEAN MEDIEVAL TAPESTRIES	164
<i>Klyushkin I. V.</i> COLORISTIC FEATURES OF MURMANSK MURALS	172
<i>Kovaleva T. V.</i> COLOR IN THE HIGH-TECH INTERIOR: MYTH AND REALITY	177
<i>Kornilyeva A. V.</i> COLOR AND FORM IN THE WORKS OF ZAVEN ARSHAKUNI AS A WAY OF ARTISTIC UNDERSTANDING OF THE WORLD	188
<i>Kosourova T. N.</i> COLOR IN ITALIAN EMBROIDERIES OF THE 16TH–17TH CENTURIES (ON THE EXAMPLES FROM THE HERMITAGE COLLECTION).....	199
<i>Kudryavtseva T. I.</i> THE PAINTING METHOD ON THE EXAMPLE OF THE WORK BY THE ENGLISH SCHOOL ARTISTS JOHN CONSTABLE AND JOSEPH TURNER	206
<i>Lebedinskaya A. R.</i> MODERN LIGHT INSTALLATIONS IN AN URBAN ENVIRONMENT: COLOR POSSIBILITIES, APPLICATION TECHNOLOGIES, PROSPECTS	213
<i>Levchenkov D. A.</i> PHENOMENOLOGY OF COLOR IN PAINTING	220

<i>Lensu Ya. Yu.</i> COLOR, FORM AND LIGHT IN WORLD PAINTING	229
<i>Likhacheva V. M.</i> THE INTERACTION OF GRAPHICS AND COLOR IN THE ARTISTIC TEXTILES	238
<i>Lysenkova O. O.</i> COLOR AS A MEANS OF EXPRESSION IN THE PERFORMANCE OF DESIGN PROJECTS OF A PANEL WITH PLANT ORNAMENT IN HOT BATIK TECHNIQUE.....	247
<i>Mironov V. S.</i> THE GENRE OF LANDSCAPE AND ITS PICTURESQUE FEATURES	255
<i>Mokina A. Y.</i> COLOR IN MODERN NON-WOVEN AND ECO TEXTILE	263
<i>Mueller O. V.</i> COLOR SOLUTIONS OF THE BAROQUE INTERIORS IN THE ST. PETERSBURG PALACES IN THE MIDDLE OF THE 18TH CENTURY: INTERPRETATION OF THE ORTHODOX TRADITION	272
<i>Nikolskaya S. P.</i> THE COLOR OF BIRDS IN RUSSIAN FOLK TALES AND THE COLOR IN CONTEMPORARY DESIGN	278
<i>Peterson D. J.</i> THE SYMBOLISM OF COLOR IN THE CERAMICS OF ANCIENT CHINA ...	284
<i>Petrova-Maslakova M. V.</i> COLOR AND PLASTIC UNITY IN THE PAINTING WORKS OF THE ARTIST SERGE CHARCHOUNE.....	292
<i>Svatkova H. G.</i> COLOR SYMBOLISM IN METAL JEWELRY OF WESTERN SIBERIA IN THE MIDDLE AGES.....	299
<i>Serkina G. A.</i> TRADITIONAL COLOR SCALE IN THE CULTURE OF THE TURKIC-MONGOLIAN PEOPLES (ON THE EXAMPLE OF FABRICS AND JEWELRY).....	307
<i>Tibilova E. B.</i> FROM SUPREMATISM AND CUBISM TO CAMERAL LIRISM. EVOLUTION OF COLOR DECISION IN PAINTING OF LEV YUDIN. 1920–1930s.....	317

<i>Turchin A. F.</i> ARTISTIC PLASTIC TECHNIQUES IN MONUMENTAL DECORATIVE WORKS OF THE FO-RUS ART GROUP.....	327
<i>Fateyeva A. M.</i> COLOR AND RHYTHM IN RUSSIAN FOLK EMBROIDERY	337
<i>Tsvetkova N. N.</i> COLOR AND TEXTURE IN THE ARTISTIC TEXTILES OF THE “PLASTIC EXPLOSION” PERIOD.....	345
<i>Shik I. A.</i> VISUAL REVOLUTION. COLOR IN EARLY SOVIET PORCELAIN	351
<i>Shtifanova E. V. , Kozodoy Yu. T.</i> COLORISTIC CODING AS A TOOL FOR FORMING THE ATTRACTIVENESS OF MODERN ANIMATION FILMS FOR THE AUDIENCE.....	359
<i>Shcherbakova T. L.</i> COLOR AS A REFLECTION OF THE GLOBAL ECOTREND IN TEXTILE DESIGN.....	372
<i>Yarnuh V. V.</i> METHODS OF INDIVIDUAL TRAINING IN THE PROCESS OF WORKING WITH COLOR AMONG DESIGN STUDENTS	381
UNDERGRADUATE AND GRADUATE STUDENTS	
<i>Al-Samavetli A.</i> Supervisor: <i>Skopintsev A. V.</i> COLOR AUTONOMY IN THE ARCHITECTURE OF ECOTOURISM COMPLEXES IN THE WETLANDS OF SOUTHERN IRAQ.....	387
<i>Zubovich M. I.</i> Supervisor: <i>Semenova A. A.</i> MARK ROTHKO. COLOR FIELD PAINTING.....	398
<i>Sergeeva E. V.</i> Supervisor: <i>Timofeeva R. A.</i> THE COLORISTIC SOLUTION OF THE “PARABLE OF THE GOOD SAMARITAN” IN THE CHURCH WALL-PAINTING OF THE END OF THE 19th – BEGINNING OF THE 20th CENTURIES	405
<i>Stebakov M. S.</i> Supervisor: <i>Demshina A. Yu.</i> MODERNIST EXHIBITION SPACES EXEMPLIFIED IN THE INTERIORS BY EL LISSITZKY AND THE DE STIJL ARTISTS.....	418

ЦВЕТ КАК СРЕДСТВО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ И ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ АССОЦИАТИВНО-ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ

Статья посвящена актуальным вопросам развития ассоциативно-образного мышления студентов через процесс создания цветографических композиций в рамках творческих заданий по цветоведению. Именно с помощью цвета можно наиболее ярко, емко, неординарно выразить свои чувства, эмоции. Представленный в статье алгоритм можно считать одним из методов в развитии ассоциативно-образного мышления, что очень важно в учебном процессе и профессиональном росте студентов творческих направлений.

Ключевые слова: цветоведение, цветографические композиции, ассоциативно-образное мышление.

N. V. Bortnikova

COLOR AS A MEANS OF ARTISTIC EXPRESSION AND A TOOL FOR THE DEVELOPMENT OF ASSOCIATIVE-FIGURATIVE THINKING

The article is devoted to topical issues of the development of students' associative-figurative thinking through the process of creating colorographic compositions within the framework of creative tasks in color science. It is with the help of color that you can most vividly, capaciously, extraordinary express your feelings and emotions. The algorithm presented in the article can be considered as one of the methods in the development of associative-figurative thinking, which is very important in the educational process and professional growth of students in creative fields.

Keywords: color science, color compositions, associative-figurative thinking.

Цвет является одним из самых мощных, запоминающихся и динамичных композиционных составляющих. Зачастую благодаря цвету окружающее человека пространство наполняется силой и особой энергетикой, а также многочисленными ассоциациями и эмоциями, которые несет в себе цвет и различные цветовые сочетания. Поэтому окружающий предметный мир человека можно рассматривать как некое структурное пространство, основанное на индивидуальных потребностях человека и требующее создания материально-пространственной среды, не только эстетически выразительной, но и наполненной смысловыми значениями. Можно сказать, что предметная среда порождает собой сложный комплекс осознаваемых и неосознаваемых психических процессов и несет в себе определенную информацию, выраженную через ассоциативные образы. С возросшей ролью электронных и цифровых технологий именно эмоции, вызванные художественными образами и

ассоциациями, могут стать отправной точкой в окружающем пространстве к выделению из реальной действительности своего Я. Творческое ассоциативное мышление выявляет взаимосвязь предметов и явлений, способствует формированию ярких, запоминающихся композиционных образов, возникающих не на логической, а на чувственной, эмоциональной основе. «Важно научиться мыслить образами. Чем более разнообразные ассоциативные представления на заданную тему возникают в воображении, тем шире диапазон возможностей дизайнера, тем более оригинальные и интересные идеи воплотятся в его цветовых композициях, эскизах, моделях», — пишет Г. С. Филиппова [7, с. 109]. Поэтому формирование ассоциативно-образного мышления является одной из приоритетных задач в рамках развития профессионально-личностных качеств человека, студента, и огромная роль в этом принадлежит искусству.

Большим потенциалом для развития ассоциативно-образного мышления в рамках изобразительного искусства и дизайна обладают такие дисциплины, как «Цветоведение» и «Композиция», которые дают неограниченные возможности для раскрытия творческого потенциала. Именно посредством цвета и цветографических композиций можно передать идейный замысел всего произведения, так как «образ в дизайне — идеально-чувственное предметное представление смыслов и идей, возникающее в процессе формирования замысла, проектирования, создания и восприятия вещи» [6, с. 166]. Вопросы поиска индивидуальности творческой личности, интереса к ассоциативно-образному мышлению через искусство цвета посвящены работы таких исследователей, как В. П. Зинченко [2], Й. Иттена [3], В. В. Кандинского [4], З. Фрейда [8], К. Г. Юнга [9] и др.

Так, Й. Иттен в своих работах обращал внимание на развитие когнитивных способностей студентов, постижение эмоционально-образного языка изобразительного искусства [3]. В. В. Кандинский через искусство ассоциативных структур раскрыл взаимосвязь интеллектуального и эмоционального в мировосприятии человека, которая прослеживается через субъективные, эмоциональные переживания. Основываясь на психофизиологической концепции цвета И. В. Гете [5], В. В. Кандинский выявил особенности психического воздействия цвета на душу человека и описал свойства основных цветов ассоциациями. Им был разработан курс по цветоведению, в котором изучение цвета проходило несколькими путями: цвет, как он мыслится (характер цвета, его свойства, сила и действие); цвет, как он наблюдается в природе; цвет в форме красок [4].

Ассоциативно-образное мышление представляет собой довольно многогранное явление, которое может быть выражено в различных формах художественной деятельности — ассоциативных цветографических композициях. Ассоциативные образы можно выразить различными способами и средствами. Одним из таких средств является цвет, который может приобретать определенную эмоциональную окраску. Именно с помощью цвета можно наиболее ярко, емко, неординарно выразить свои чувства, эмоции и связанные с

ними образы и психическое состояние. В связи с чем, в рамках дисциплины «Цветоведение» был разработан блок занятий на тему «Цветовые ассоциации». Все занятия в блоке построены по единому принципу. Так, одно из занятий посвящено словам-ассоциациям, где цвет фигурирует как образная ассоциация и способствует раскрытию сущности и смысла слова.

Перед тем как приступить к выполнению данного задания, студенты на дисциплине «Цветоведение» знакомятся с природой цвета, познают тайны цветовых гармоний, изучают символику и психологию цвета, развитие цветового восприятия в различных течениях искусства, в культурах разных народов. Также в рамках дисциплины «Композиция» студенты знакомятся с основными понятиями, базовыми приемами, принципами и художественными средствами построения композиции.

Рассмотрим подробнее алгоритм построения разработанного задания, используемый для развития навыков ассоциативно-образного мышления студентов.

Задание. Выбрать любой визуальный ряд, состоящий из пары слов или словосочетаний, из предложенных преподавателем на занятии или придуманный студентами. Например, воздушный — земной; раздраженный — агрессивный; болото — ручей; доброжелательность — зависть и т. д. Выбранные пары могут обладать как близкими, так и противоположными смысловыми значениями. На каждый ассоциативный ряд студенту необходимо выполнить по четыре композиции, то есть по две композиции на каждое слово. В итоге выполненное задание должно представлять собой лист формата А4 с четырьмя композициями на листе.

Композиция № 1. Выбранный визуальный ряд выполняют одним цветом, который наиболее точно характеризует данные слова.

Композиция № 2. Выбранный ранее визуальный ряд выполняют уже с использованием нескольких цветов. Цвет в ассоциативной многоцветной композиции является самым богатым и гибким выразительным средством, с помощью которого можно передавать ассоциативные эмоции и впечатления, имеющие различную тематику. В данном случае не только с помощью цвета можно выразить ассоциативный ряд, но и с помощью графической подачи, характера линий, пятен, фактуры.

Рассмотрим несколько работ студентов, выполненных на данную тему.

Ассоциативный ряд «дружба — вражда»

Слово «дружба»

Композиция № 1. В качестве основного цвета, раскрывающего суть слова, студентом был выбран светло-красно-оранжевый цвет.

Композиция № 2. Композиция построена на крупных цветовых пластичных мазках светло-красно-фиолетового, красно-оранжевого, светло-желтого цветов, в обрамлении светло-синих спиралеобразных линий, желтых пятен и точек насыщенного желто-оранжевого цвета. Работа строится по диагонали сверху вниз, что придает композиции динамики. Несмотря на то, что

композиция строится на контрасте дополнительных цветов, благодаря подобраным тоновым отношениям композиция в целом гармонична и целостна.

Слово «вражда»

Композиция № 1. В качестве основного цвета, раскрывающего суть слова, студентом был выбран черный цвет.

Композиция № 2. Композиция построена на противостоянии крупных горизонтальных мазков черного и белого цветов. Присутствие в данной композиции только ахроматических цветов придает работе напряженный и драматичный характер.

Ассоциативный ряд «доброжелательность — зависть»

Слово «доброжелательность»

Композиция № 1. В качестве основного цвета, раскрывающего суть слова, студентом был выбран светлый оранжево-красный цвет.

Композиция № 2. Композиция построена на родственных сочетаниях белого, желтого, оранжевого и красного цветов светлых оттенков. Цвета выполнены мелкими мазками и плавно перетекают друг в друга, создавая впечатление ряби и мелодичности движений. Ньюансная цветовая гамма добавляет композиции мягкости.

Слово «зависть»

Композиция № 1. В качестве основного цвета, раскрывающего суть слова, студентом был выбран черно-зелено-желтый цвет.

Композиция № 2. Композиция построена на мазках желтого, белого и красного цветов, с краплением синего цвета на черно-зелено-желтом фоне. Мазки, выполненные мастихином, создают впечатление легкой небрежности, суетливости, нестабильности.

Анализ выполненных работ показал, что студенты прежде всего опирались на субъективные ассоциации, вызванные своими эмоциями, переживаниями и видением того или иного цвета, а также на объективные представления о цвете, рассмотренные в рамках лекций по психологии и символики цвета в культуре разных народов. Интересно отметить, что одни и те же цвета воспринимаются студентами по-разному и вызывают разные ассоциации. И наоборот, одно и то же слово вызывает разные ассоциации как по цвету и цветовым сочетаниям, так и по композиционной структуре. Но тем интереснее наблюдать за выполнением данного задания и проводить сравнительный анализ работ.

Студенты, выполняя задание, проявили большой интерес к данной теме, несмотря на то что по ходу выполнения заданий возникали некоторые затруднения. Студентам было несколько затруднительно отойти от изобразительной подачи выбранного слова и перейти на эмоциональную и ассоциативную основу с помощью определенного цвета, фактуры и композиции. Но по окончании всех работ в блоке трудности были преодолены.

Особо стоит отметить работы студентов, выполненные только в черно-бело-серой гамме и в черно-белой гамме с добавлением одного хроматического цвета. Несмотря на то что данные работы немного отличаются от общей концепции задания, такие композиции за счет ритма пятен, линий,

контрастного тона показывают нестандартное мышление студента, креативность, заставляют задуматься и взглянуть на привычное проявление эмоций и ассоциаций по-новому.

Положительные моменты при выполнении заданий заключаются в том, что такой формат проведения занятий является интересным, увлекательным, что способствует лучшему усвоению изучаемого материала по дисциплинам «Цветоведение» и «Композиция». Студенты смогли быть активными, проявить эмоции, усердие, вдумчивость, сосредоточенность при выполнении заданий. Таким образом, студентам оказалось гораздо интереснее и легче запомнить новую информацию и проявить свои творческие способности и фантазию. Студенты стали более осмысленно подходить к решению поставленных перед ними задач и создавать многозначные выразительные ассоциативные образы в своем творчестве.

Метод ассоциаций или ассоциативных образов является одним из действенных методов в дизайнерской практике, он способствует развитию логического мышления и творческой активности, совершенствует механизмы запоминания, усиливает мотивацию, а также выступает в качестве генератора новых идей, нового взгляда на решение проблем или прикладных задач. И чаще всего отправной точкой служит именно цвет или сочетания цветов.

Несмотря на разнообразие методик, которые направлены на развитие ассоциативно-образного мышления студентов, автором разработан свой алгоритм проведения занятий в рамках дисциплины «Цветоведение». Представленный алгоритм выполнения задания развивает изобретательность, фантазию, заставляет мыслить иносказательно, формирует творческий потенциал, способствует видению окружающей действительности с нового ракурса. Ассоциативные цветографические композиции могут содержательно и образно раскрыть творческую идею. Данный метод является одним из самых простых, но в то же время действенных методов в генерации новых идей или принятии нестандартных решений. Процесс реализации создания ассоциативно-образных цветовых композиций сопровождается положительными эмоциями, способствует развитию ассоциативно-образного мышления, раскрывает индивидуальные творческие способности. А применение рассмотренного алгоритма в учебном процессе позволяет разобраться в тонкостях тонального и колористического решения композиции. Процесс его создания обладает развивающими, образовательными и воспитательными функциями и позволяет не только активизировать ассоциативно-образное мышление, воображение, но и познавательные функции в целом. Таким образом, использование цвета и цветовых ассоциативно-образных композиций являются одним из актуальных методов обучения творчеству и могут быть использованы для улучшения профессиональной подготовки студентов.

Перспективы дальнейшего исследования заключаются в более детальной проработке темы, в более глубоком исследовании роли цвета в развитии ассоциативно-образного мышления в различных аспектах.

Литература

1. Бортникова Н.В. Развитие ассоциативно-образного мышления в процессе создания цветографических композиций // Манускрипт. Тамбов: Грамота, 2021. Т. 14. Вып. 5. С. 1008–1012.
2. Зинченко В.П., Вергилес Н.Ю. Формирование зрительного образа. М.: Изд-во МГУ, 1969. 107 с.
3. Иттен Й. Искусство цвета / Пер. с нем. Л. Монаховой. М.: Д. Аронов, 2007. 94 с.
4. Кандинский В.В. О духовном в искусстве (живопись) // Из архива русского авангарда. Л.: Фонд «Ленинградская галерея», 1990. 67 с.
5. Месяц С.В. Иоганн Вольфганг Гете и его учение о цвете. Часть первая. М.: Кругъ, 2012. 464 с.
6. Устин В.Б. Композиция в дизайне. Методические основы композиционно-художественного формообразования в дизайнерском творчестве: учеб. пособие. 2-е изд., уточн. и доп. М.: АСТ; Астрель, 2007. 239 с.
7. Филиппова Г.С. Развитие ассоциативно-образного мышления студентов // Образование и наука. Известия УРО РАО. 2009. № 5 (62). С. 105–110.
8. Фрейд З. Толкование сновидений // Библиотека «Куб». URL: https://www.koob.ru/freud_zigmind/the_interpretation_of_dreams (дата обращения 13.04.2022).
9. Юнг К.Г. Сознание и бессознательное / Пер. с англ. СПб., М.: Университетская книга; АСТ, 1997. 544 с.

Сведения об авторе:

Бортникова Наталья Вячеславовна, Удмуртский государственный университет, Ижевск, кандидат культурологии, доцент кафедры компьютерных технологий и художественного проектирования; bortnicova.natasha@yandex.ru
Bortnikova Natalia V., Udmurt State University, Izhevsk, PhD (Cultural Study), Associate Professor of the Department of Computer Technologies and Artistic Design; bortnicova.natasha@yandex.ru