

Н. В. Лобанова

Особенности преподавания дисциплины «Колористика» будущим медиадизайнерам

В статье рассматривается предмет «Колористика» для комплексной подготовки специалистов в области медиадизайна. Излагаются основные принципы построения цветового композиционного ансамбля на примере задания «Натюрморт». Обсуждаемые проблемы призваны дать более ясное понимание возможностей использования цвета в компьютерном дизайне.

Ключевые слова: натюрморт, композиционный ансамбль, цветовая гармония, гамма и колорит

Nina V. Lobanova

Features of teaching the discipline «Color theory» the future of media designers

This article considers the subject of «Color theory» for complex preparation of specialists in the field of media design. It gives basic principles for the creation of color compositional ensemble on the example of «Still life». The related problems are considered to give more clear understanding of the abilities in the usage of color in computer design.

Keywords: still life, compositional ensemble, color harmony, gamma and coloring

Мультимедиа-технологии являются неотъемлемой частью современной жизни. Без них уже невозможно представить наше существование. Рассматривая любую мультимедийную продукцию как зрелище, оказывающее комплексное воздействие на человека, мы не можем не отметить тот факт, что именно цветовое решение вызывает у зрителя определенные эмоции, а значит, цвет оказывает сильнейшее влияние на процесс принятия решения при выборе пользователем мультимедиа-продукции. Визуальные возможности цвета в компьютерном дизайне трудно переоценить. Правильно выбранная цветовая схема позволяет не только создать определенное настроение, но может изменить смысл изображения. Поэтому следует говорить о проблемах и особенностях преподавания дисциплины «Колористика» будущим медиадизайнерам.

Дисциплина «Колористика» имеет важное значение в развитии профессиональных навыков будущих специалистов по разработке и использованию мультимедийной продукции. Учение о цвете является необходимой составляющей всех профилирующих курсов, в которых студенты сталкиваются с проблемами цвета.

Студенты, выбравшие профессию дизайнера, как правило, окончили художественную школу, где в классической форме им преподавали живопись, рисунок, композицию. Учась в сфере медиадизайна, студенты сталкиваются с совершенно новым для них способом отображения действительности – цифровым. Поэтому проблемы цвета следует рассматривать не в классической форме, а с учетом особенностей восприятия мультиме-

дийной среды через монитор компьютера. Целью курса «Колористика» является соединение классических методов преподавания с современными компьютерными технологиями. Эти два процесса идут в синтезе и взаимодополняют друг друга.

Будущие художники начинают познавать общие закономерности в области цвета на уроках живописи, когда пишут натюрморт. Неподвижный, легко обозримый с небольшого расстояния, имеющий постоянное освещение, натюрморт идеален для изучения цветовой грамоты. В условиях мастерской писать натюрморт можно долго, тщательно изучая форму объектов и их взаимосвязь как композиционную, так и цветовую. В результате такой работы у будущих художников развивается чувство цвета, ритма, пропорций, воспитывается умение образно мыслить. Такие же задачи встают и перед студентами, когда они начинают формировать цифровую среду на компьютере. Компьютер – это инструмент, с помощью которого осуществляется создание и обработка плоских и объемных изображений, из которых организуется экранное пространство. Компьютер позволяет воспроизвести на экране почти любой цвет. Студенты достаточно быстро начинают ориентироваться в программных продуктах, поэтому представить или воспроизвести цвет на экране у них не вызывает трудности. Гораздо сложнее сгармонизировать цвета, создать цветом определенное настроение. Поэтому следует говорить о специфике воспроизведения цвета в цифровой среде, о колористическом решении в целом электронного документа, о влиянии экранного цвета на восприятие. Зритель, как правило, не акценти-

рует внимание на том, какие силы были затрачены дизайнером при реализации изображения, его интересует внешняя привлекательность, которая определяется далеко не технологией. Во многом визуальная привлекательность электронного документа зависит от колористического решения. Правильно выбранная цветовая схема позволяет создать определенное настроение и даже может изменить смысл изображения. Необходимо разрабатывать новые методики, которые позволят учить умению создавать цветовые композиции средствами компьютера.

Автором разработано задание на тему «Натюрморт» в рамках курса «Колористика», которое призвано развить колористическое мышление у студентов. Выполняя это задание, студенты приобретают навыки владения цветом в цифровой среде компьютера. Натюрморт является хорошей школой творческого воспитания будущего дизайнера и может служить крепкой основой для постижения тайн цвета. Он привлекает своей простотой и неограниченными возможностями. **Целью** такого задания является исследование цветовых закономерностей в компьютерной среде, используя композиционные особенности гармонизации и восприятия цвета. На основе трансформации одного натюрморта студентам предлагается разработать серию композиций и, в зависимости от поставленных задач, менять композиционные, тоновые и цветовые взаимосвязи между элементами нарисованного средствами векторной графики авторского натюрморта. В дальнейшем все упражнения объединяются в линейную презентацию в анимационном представлении. Последовательность слайдов и применение к ним анимации зависит от задуманного автором сценария и общего замысла. Анимация может быть использована для передачи переходных процессов, таких как, например, переходы слайдов с разным цветовым состоянием; для обогащения графического представления; для привлечения внимания. Главное здесь – не переусердствовать, все должно быть гармонично и целостно.

Натюрморт (фр. nature morte, букв. «мертвая природа») в изобразительном искусстве – изображение неодушевленных предметов, в отличие от портретной, жанровой, исторической и пейзажной тематики¹. Натюрморт воспроизводит только неодушевленные предметы, обычные простые вещи могут стать прекрасными моделями для организации пространства натюрморта, например, предметы повседневного обихода – кухонная утварь, снедь, фрукты, овощи и т. д.

Натюрморт появился в конце XVI в. в период барокко. Натюрморты того времени отличаются простотой и строгостью, а выбор пред-

метов отражает чувства и взгляды художника. Особое впечатление производят натюрморты голландских художников XVII в., таких как Питер Класс, Виллем Кальф, Балтазар ван дер Аст и др. На их полотнах расположенные в естественном беспорядке предметы поражают композиционной упорядоченностью и целостностью восприятия. Изысканному вкусу голландцев противостоят чувственные, наполненные жизнью натюрморты художников Фландрии XVII в. Французские художники эпохи Просвещения на своих полотнах показали в утонченной форме красоту обычных повседневных вещей. «Художники романтизма и сменившего его реализма почти не интересовались этим жанром. Импрессионисты, хотя и писали натюрморты, большого значения ему не придавали»². Новый этап в развитии натюрморта, как отмечают Ю. Филатов и И. Данилова в своей книге «Натюрморт в европейской живописи», начинается с творчества П. Сезанна. Свое понимание пространства он выразил, используя оптические свойства теплых и холодных цветов. В натюрмортах Матисса нет иллюзии глубины, его произведения напоминают декоративный ковер, где все предметы сливаются в единый цветоритмический ансамбль. У Пабло Пикассо объекты написаны лаконично, броско, ярко, часто с использованием техники «коллаж». И все это для того, чтобы «высказаться о сути и смысле мироздания»³. У современных художников есть большой выбор художественных средств для воплощения своих идей в таком жанре, как «Натюрморт».

Экскурс в историю развития натюрморта раскрывает богатые возможности этого жанра. А также становится ясно, что задача художника состоит не только в изображении предметов самих по себе, а в том, чтобы выразить свои чувства и эмоции, свое отношение к жизни. Ведь способ раскрытия темы так же важен, как и сама тема. Выбор элементов постановки не должен быть случайным, в большей степени именно они будут выражать замысел автора, хотя одни и те же предметы могут иметь у разных авторов разный смысл.

Мультимедийный продукт – это всегда единый многостраничный документ и должен решаться в единой цветовой гамме. Поэтому натюрморт следует рассматривать как предметно-пространственный строй, в котором можно путешествовать. В процессе этого путешествия автор свободен распоряжаться компоновкой предметов, которые могут в случае необходимости меняться местами, передвигаться, изыматься, может изменяться даже точка зрения и освещение. В таком анимационном представлении натюрморта появляется возможность показать,

как меняются композиционные свойства цвета в момент акцентирования внимания зрителя на наиболее важных для понимания образного содержания изображениях, как цвет участвует в организации пространства в целом и определяет последовательность зрительного восприятия.

В основе разработки ключевых слайдов лежит принцип перераспределения тональных и цветовых площадей в зависимости от композиционной и эмоционально-образной идеи автора. Ключевыми слайдами могут быть те, в которых меняются композиционные взаимосвязи, цветовая гамма, общая тональность или эмоциональная (психологическая) установка. Изменение композиционных взаимосвязей может быть проиллюстрировано на примере представления натюрморта в глубине пространства и натюрморта с близкого расстояния, где будет ярко выражен передний план. Осуществить переход из одной композиционной схемы в другую можно внесением в натюрморт новых элементов или наоборот, перераспределением элементов (сгущением на одних участках и разреженности на других), перераспределением тона и цвета. Для усиления образной составляющей натюрморт представляется в различных ситуациях по отношению к источнику света: с рассеянным светом, боковым, контражуром. Это ведет к изменению цветовой схемы на этих слайдах, а значит и к изменению впечатления. Но изменение композиционного строя и освещения не должно влиять на общее колористическое решение всей презентации. Для того чтобы изменение цвета было гармоничным, предлагается в каждый последующий вариант композиции цвет вводить постепенно по схеме: однотоновая гармония, гармония родственных цветов, гармония родственно-контрастных цветов (по «хорде», по «треугольнику», по «четырёхугольнику»), гармония взаимодополнительных цветов. Задачей является плавно перевести композицию из одной цветовой гаммы в другую, последовательно используя одни и те же цвета при закрашивании разных объектов, вводя цвет в качестве акцента, доминанты и диктатуры цвета. Разработка слайдов в таком режиме позволяет не выходить за рамки общего колористического строя всего композиционного ансамбля, снимает трудность всякий раз думать, каким цветом закрасить следующий предмет, осуществляет «связь» между всеми элементами композиции. В живописи эта проблема отчасти снимается благодаря механическому процессу, такому как неполное споласкивание кисти от предыдущей краски.

Программное обеспечение предоставляет необыкновенно обширную палитру цветов. На экране монитора они выглядят яркими и насы-

щенными, не такими, как в жизни. Глаз человека лучше воспринимает более приглушенные цвета. Начинающие дизайнеры часто, чтобы добиться выразительности в композиции, используют слишком много чистых насыщенных цветов, это, как правило, приводит к пестроте и дробности в композиции. Преподавателю важно контролировать процесс выбора студентами количества и качества цветов.

Все перечисленные моменты должны учитываться при обдумывании сценария презентации. Ведь **задачей** является создать авторский единый композиционный ансамбль на тему «Натюрморт», составленный из предметов, связанных по смыслу («Атрибуты искусства», «Предметы быта», «Осенний натюрморт», «Завтрак студента» и т. п.) или по стиливому единству. При составлении натюрморта студентам необходимо обратить внимание на разнообразные «мелочи», это позволит выделить тот фрагмент, который создаст особое настроение или подчеркнет основную смысл работы.

Отдельно надо выделить момент стилизации объектов. Средства компьютерной графики позволяют довольно легко имитировать технику живописи. Задание не ставит цель воспроизвести ощущение материальности живописного мазка. Ведь реальное созерцание живописного полотна никогда не сравнится с восприятием изображения на «холодном» экране монитора. Рисунок выполняется в векторной графике, с возможностью использования растровой графики в качестве обработки нарисованных изображений, соединение этих двух программ часто дает интересные результаты в создании новых текстур. Такой способ создания композиции заставляет: во-первых, творчески подходить к рисованию «мышкой», во-вторых, выработать у студента свой личный почерк, в-третьих, использовать компьютерные текстуры для обогащения образной составляющей композиции, а не для имитации техник живописи.

В заключение следует отметить, что предложенное задание позволяет ставить и решать конкретные учебные цели и задачи, помогает расширить знания в области применения цвета в дизайне, улучшить качество создаваемой студентами мультимедийной продукции.

Примечания

¹ Словарь иностранных слов. 14-е изд., испр. М.: Рус. яз., 1987. С. 329.

² Филатов Ю., Данилова И. Натюрморт в европейской живописи. СПб.; Калининград: Аврора: Янтарный сказ, 2001. С. 28.

³ Там же. С. 35.