

ЦВЕТ В ПРОСТРАНСТВЕ ГОРОДА

Сборник статей зарубежных авторов

Под редакцией Ю.А. Грибер

Смоленск

Издательство Смоленского государственного университета

2015

УДК 7.017.4
ББК 85.128
Ц 27

Печатается по решению
редакционно-издательского
совета СмолГУ

Рецензенты:

доктор философских наук, профессор А.Г. Егоров
доктор психологических наук, профессор В.В. Селиванов
доктор исторических наук, профессор А.Ф. Гавриленков

Ц 27 **Цвет в пространстве города: Сборник статей
зарубежных авторов** / под ред. Ю.А. Грибер.
Смоленск: Изд-во СмолГУ, 2015. 156 с.: ил.

ISBN 978-5-88018-574-0

В книге представлены переводы на русский язык ранее изданных статей современных зарубежных исследователей, посвященных различным аспектам цветовой теории, цветового проектирования и дизайна антропогенной среды.

Издание иллюстрировано.

Для дизайнеров, архитекторов, культурологов, философов, искусствоведов, историков, учащихся вузов и школ, а также всех интересующихся историей развития цветовой культуры и городской колористики.

Книга издана при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (грант № 15-13-00733).

УДК 7.017.4
ББК 85.128

© Ю. Грибер, отв. ред., 2015
© Издательство СмолГУ, 2015

Содержание

ГРИБЕР Юлия Современные исследования в области цветового проектирования	5
КЛАРЕН Ульф, АРНКИЛ Гаральд, ФРИДЕЛЛ АНТЕР Карин Уровни восприятия цвета и света (перевела с английского О. Петрова)	12
ДЖЕФФЕРИС Том, МОТТРАМ Джудит Цвет и искусственная окружающая среда (перевел с английского В. Двойнев)	24
САНЦ Хуан Карлос, ШИНДЛЕР Верена М. Цветовой дизайн среды и синестезия в контексте гастрономии (перевел с английского В. Двойнев)	37
МОЛЛАР-ДЕФУР Ани, КРЫЛОСОВА Светлана, ШИНДЛЕР Верена М. Цветовые термины, образованные от названий напитков, как отражение культурных различий (на примере французского, английского, немецкого, испанского, русского языков) (перевел с французского Д. Матвеевков)	47
СИВИК Ларс Цвета, как мы их видим. Предпосылки и развитие естественной системы цвета NCS (The Natural Colour System) (перевела с английского В. Соколова)	55
МАЙНА Гелен Городская ткань: цветовые узоры фронтальных видов городов (перевела с английского Ю. Грибер)	70

САНЧЕЗ-МАРАНОН Мануэль, МЕЛЬГОЗА Мануэль Влияние факторов света, пробы и наблюдателя на точность определения цвета почвы (перевела с английского К. Азарова)	88
МУССО Мария Луиза Деревья Буэнос-Айреса, меняющие цвет города (перевела с английского Ю. Грибер)	98
ТАНЧЕВА Эльза Цвет и свет в поствизантийской храмовой архитектуре селения Арбанаси (Болгария) (перевел с английского В. Двойнев)	107
СЕРРА Хуан, ГАРСИЯ Анхела, ЛЬОПИС Хорхе, ТОРРЕС Ана Как и зачем используется цвет в современной архитектуре (перевел с английского К. Иванов)	118
КЛЕР Мишель, КЛЕР Франс, ШИНДЛЕР Верена М. Хроматический ландшафт города. Цветовая политика во французском регионе Эн: исследования колористики городов, сел и деревень (перевел с английского В. Двойнев)	126
ВАЛАН Франческа Эволюция цвета в дизайне с 1950-х годов до наших дней (перевела с английского Ю. Грибер)	135
Сведения об авторах	148

Особенности цветовой гаммы в архитектуре модерна

Анализ трех наиболее значимых цветовых систем первой половины XX века (пуризма Ле Корбюзье, экспрессионизма Б. Тауга, неопластицизма Ритвелда) позволяет выделить основные принципы применения цвета в современной архитектуре².

Архитекторы-модернисты сокращают количество оттенков, но используют не только белый цвет, «миф» о котором давно опровергнут³. Чтобы не допустить «перегибов» в выборе цветов, в архитектуре используется весьма ограниченная палитра, однако туда входит не только белый.

Цвет в архитектуре модерна не только *согласуется* с формой, но и *преобразовывает* ее. Он *соответствует* композиции объемов и форм, тем самым отдаляясь от цветовых концепций XIX века, где цвет добавлялся к форме лишь в самом конце, *апостериори*. Архитекторы не придерживались определенных догматических принципов относительно того, когда в процесс проектирования нужно вводить цвет. Примером этому служит сам Ле Корбюзье. Характерным для модерна было заполнять целый архитектурный элемент, например всю стену или окно, одним и тем же цветом, сохраняя одинаковый оттенок, интенсивность и насыщенность. Принцип «однородных цветов» также не является категорическим, поскольку некоторые архитекторы, например Пьеро Боттони, допускали возможность градации

2 Serra J., García A., Torres A., Llopis J. Color composition features in modern architecture // Color Research & Applications. 2012. No. 37 (2). P. 126–133.

3 Serra J. Il mito del colore bianco nel Movimento Moderno // Disegnare: Idée immagini. 2010. No. 41 (12). P. 66–76.

насыщенности, которая *преобразовывает* формы⁴.

И наконец, цвет в архитектуре модерна соответствует не только *эстетическим*, но и *этическим* принципам. Он затрагивает этические аспекты, которые простираются гораздо дальше индивидуальных эстетических предпочтений. Как сдержанный, так и кричащий, он используется для того, чтобы выразить культурные перемены по сравнению с прошлым: имитация уступает место «материальной истине», абстрактность и фундаментальность приходят на смену образности (неопластицизм); возникает необходимость поиска универсальных правил регулирования цвета (Ле Корбюзье); в большей или меньшей степени цвет выражает социальные и утопические идеи (экспрессионизм) и, в целом, приобретает рациональный характер.

Особенности цветовой гаммы в архитектуре постмодернизма

Можно выделить две главные архитектурные цветовые тенденции 60-х годов⁵. Первая тенденция, связанная с *экологическими утопиями*, предложила проводить озеленение зданий и разработала более натуралистический подход к концепции цвета, отличный от строгого рационализма. Вторая, связанная с *технологическими утопиями*, обладает функциональной и сдержанной палитрой, вдохновленной эстетикой машин. Примером мо-

4 Serra J., García A., Llopis J. Aportaciones al colorido de la modernidad “made in Italy”: Piero Bottoni y la gradación cromática que nunca fue // EGA: Revista de Expresión Gráfica Arquitectónica. 2009. No. 14. P. 180–187.

5 Serra J., García A. Color composition in postmodern western architecture // Color Research & Applications. 2013. DOI: 10.1002/col.21814.

жет служить Национальный центр искусства и культуры имени (Жоржа) Помпиду, спроектированный Р. Роджерсом и Р. Пьяно (Париж, 1976)

В 70-е годы архитекторы неорационализма используют цвет в *монументальном* смысле. С одной стороны, сохраняется господство белого цвета, ставшего символом модернизма. Но с другой стороны, в работах некоторых европейских архитекторов, намеревавшихся совместить вековую традицию и современность, использование натуральных материалов несет сходство с классической архитектурой. Примером может служить кладбище Сан КATALDO в Модене (архитектор А. Росси, Италия, 1971–1984).

В 80-е годы цвет становится главным способом донести «возвышенную архитектуру» до простой публики. Он вновь обретает свою *семантическую* ценность, и с его помощью предпринимается попытка передать идею, понятную для каждого, отдаляясь от абстрактной и теоретической позиции модернизма под влиянием североамериканской архитектуры и идей Р. Вентури и Д. Скотта Брауна. Как в Европе, так и в Северной Америке цвет служит для придания особого облика расширяющимся пригородам с неким социальным подтекстом в европейских городах и с определенным поп-коммерческим – в США. Примером может служить *Жилой район Жили Баррио до Кондадо* архитектора Т. Тавейры (Лиссабон, 1978).

В 90-е годы художники и архитекторы *деконструктивизма* пытаются максимально использовать цветовые возможности материалов и их форм в попытке достичь комплексных результатов. Цвет является следствием графического отражения новой компьютеризованной медиасферы, появляются новые технологии покраски строительных материалов. Примером может служить *пожарная часть мебельной компании «Витра»* архитектора З. Хадид (Вайль-на-Рейне, Германия, 1993).

Цветовые стратегии в архитектурной композиции

Каким образом цвет может помочь раскрыть архитектурный замысел? Можно выделить три основных возможности использования цвета в качестве стратегического элемента в архитектуре⁶.

Во-первых, цвет может повлиять на *визуальное восприятие* объекта: *геометрию, размеры*, (визуальный) *вес* и *текстуру*. *Геометрию* объекта можно изменить тремя способами. Первый касается отношений объекта и окружающей среды, где происходит выбор между *подражанием* и *оригинальностью*. Второй относится непосредственно к объекту. В этом отношении может наблюдаться либо *единство*, либо *диссонанс* отдельных фрагментов и общей композицией. Третий способ – *геометрическое искажение*, под которым понимается несоответствие между реальной и воспринимаемой формами объекта ввиду прямизны/кривизны углов, линейности/вогнутости/выпуклости граней и т.д. Цвет также может влиять на восприятие *размеров*, что, к примеру, объясняет цветовую композицию «Современных домов Фрюже» (Ле Корбюзье, Пессак, Франция, 1925), цель которой состояла в визуальном расширении прямоугольных внутренних двориков, которые казались очень маленькими. Что касается *веса*, цвет может изменить визуальное восприятие легкости или тяжести любого здания. Наконец, цвет может изменить *текстуру* отделочного материала здания, что применялось древними архитекторами для имитации дорогих материалов. Однако данный прием вышел из употребления после публикации манифеста А. Лоо-

6 Serra J. Three color strategies in architectural composition // Color Research & Applications. 2013. No. 38 (4). P. 238–250.

са «Орнамент и преступление» (1906).

Во-вторых, цвет также может применяться для *характеризации здания*. Архитекторы используют цвета в качестве своего рода определенного кода, способного выразить и передать их замысел. Цвет также может быть связан с *композицией* объемов и раскрывать определенные аспекты метрической и структурной систем или логику формальных операций, выполненных в процессе проектирования. Кроме того, он имеет отношение и к *функциональной стороне* архитектуры, внося свой вклад в безопасность здания, увеличивая эффективность использования помещений, помогая людям, находящимся внутри, ориентироваться в пространстве и т.д.

В-третьих, цвет также может использоваться независимо от физических или функциональных особенностей объекта, исключительно ввиду своей *естественной эстетической привлекательности*. Это происходит, когда он представляет собой лишь внешнюю оболочку или если архитекторы не вкладывают в него определенный смысл.

Непостоянство цвета в современной архитектуре

Цвет в современной архитектуре является эффективным способом передачи *непостоянства*, стремления, унаследованного от периода модерна и основанного на четырех способностях к изменению⁷.

Преобразование цвета – иное визуальное восприятие объектов, которое может быть достигнуто путем определенных изменений в источнике освеще-

⁷ Serra J. The versatility of color in contemporary architecture // Color Research & Applications. 2013. No. 38 (5). P. 344–355.

щения, включающих в себя отражения, использование трансформируемых материалов и цветов, или как следствие ограниченности наблюдателя, что, однако, встречается довольно редко.

Фрагментация цвета – нарушение целостности объектов, которое достигается при помощи комплексных систем композиции, либо путем четкого разделения отделочных материалов и архитектурной структуры. Понятие *фрагментации* является ключевым для восприятия архитектурных проектов как противоречивых явлений.

Движение цвета – изменение позиции, которое может достигаться как за счет применения статических цветов, создающих иллюзию движения, так и с помощью цветов, которые действительно движутся. Традиция выражения движения в искусстве восходит к раннему авангарду.

Новизна цвета – изменение в технологии, которое включает в себя эксперименты со всевозможными технологическими и экспрессивными методами в современной архитектуре. Цвета, смоделированные при помощи компьютеров, в этом смысле получили широкое распространение, серьезно расширили творческий потенциал, оказав, таким образом, существенное влияние и на природу, и на композицию цветов в архитектуре.

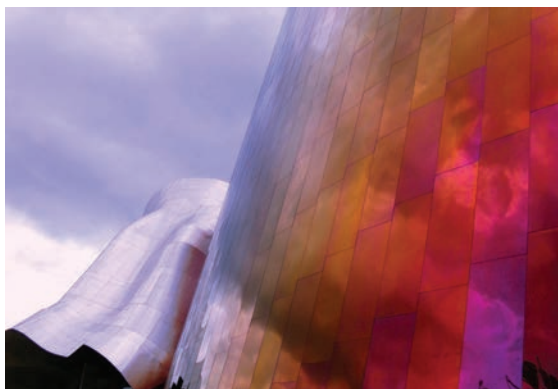
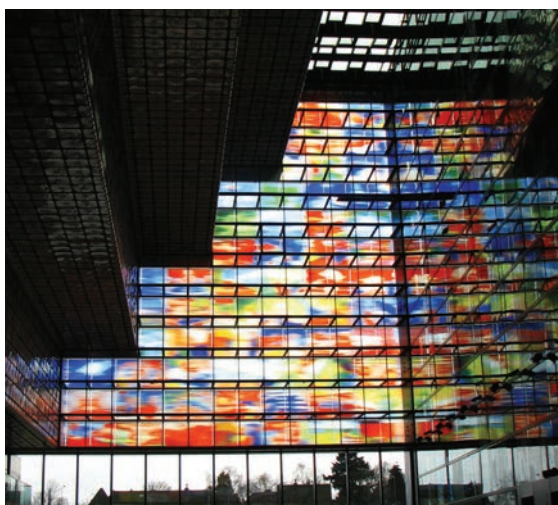

Рис. 1. Музей музыки, Фрэнк О. Гери, Сиэтл (США), 2000⁸

*Рис. 2. Нидерландский институт аудио- и видеотехники, Нойтелинк
Риддик Архитектс, Роттердам, 2007⁹*

8 Фотография Кристин Салек [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.fotopedia.com/items/pickr-2269733757> (дата обращения: 12.01.2014).

9 Фотография Лоурен Мэннинг [Электронный ресурс]. Режим доступа: flickr.com/photos/laurenmanning (дата обращения: 12.01.2014).

Вывод

Определение последовательности хроматических этапов является фундаментальным аспектом цветового дизайна и важным моментом коммерческого успеха промышленных продуктов.

Исторический анализ основных тенденций развития продуктов показывает, что наиболее существенные хроматические изменения имеют циклический характер. Зафиксированная динамика дает достаточные основания для того, чтобы с большой долей уверенности определить основные хроматические предпочтения будущих лет, вплоть до 2020 года.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

АРНКИЛ Гаральд (ARNKIL Harald) – преподаватель Высшей школы искусств, дизайна и архитектуры Университета Аалто, Хельсинки (Финляндия). E-mail: harald.arnkil@aalto.fi.

ВАЛАН Франческа (VALAN Francesca) – преподаватель Европейского института дизайна и Политехнической школы дизайна, руководитель студии дизайна Франчески Валан, Милан (Италия). E-mail: francesca@francescavalan.it.

ГАРСИЯ Анхела (GARCÍA Ángela) – доктор искусствоведения (PhD), профессор Политехнического университета Валенсии, Валенсия (Испания). E-mail: informacion@upv.es.

ГРИБЕР Юлия (GRIBER Yulia) – доктор культурологии, профессор Смоленского государственного университета, Смоленск (Россия). E-mail: Y.Griber@gmail.com.

ДЖЕФФЕРИС Том (JEFFERIES Tom) – профессор университета Манчестер Метрополитен, директор Манчестерской школы архитектуры, Манчестер (Великобритания). E-mail: T.jefferies@mmu.ac.uk.

КЛАРЕН Ульф (KLARÉN Ulf) – преподаватель Института искусств, художественных ремесел и дизайна, Стокгольм (Швеция). E-mail: ulf@klaren.se.

КЛЕР Мишель (CLER Michel) – архитектор, колорист ателье «Клер Этюд Кроматикс», Париж (Франция). E-mail: atmfccler@wanadoo.fr.

КЛЕР Франс (CLER France) – колорист, директор ателье «Клер Этюд Кроматикс», Париж (Франция). E-mail: atmfccler@wanadoo.fr.

КРЫЛОСОВА Светлана (KRYLOSOVA Svetlana) – доктор университета славянской филологии и литературы, преподаватель Национального университета восточных языков и культур, Париж (Франция). E-mail: svetlana.krylosova@gmail.com.

ЛЬОПИС Хорхе (LLOPIS Jorge) – доктор архитектуры (PhD), преподаватель политехнического университета Валенсии, Валенсия (Испания). E-mail: informacion@upv.es.

МАЙНА Гелен (MINAH Galen) – преподаватель Колледжа антропогенной среды Вашингтонского университета, Сиэтл (США). E-mail: gminah@uw.edu.

МЕЛЬГОЗА Мануэль (MELGOSA Manuel) – доктор физики (PhD), профессор Гранадского университета, Гранада (Испания). E-mail: mmelgosa@ugr.es.

МОЛЛАР-ДЕФУР Ани (MOLLARD-DESFOUR Annie) – доктор лингвистики, преподаватель университетов Серж-Понтуаз и Париж XIII, сотрудник Национального центра научных исследований, Париж (Франция). E-mail: annie.mollard-desfour@dbmail.com.

МОТТРАМ Джудит (MOTTRAM Judith) – доктор философии (PhD), профессор университета Ковентри, Ковентри (Великобритания). E-mail: Judith.mottram@coventry.ac.uk.

МУССО Мария Луиза (MUSSO Maria Luisa) – профессор университета Буэнос-Айреса, Буэнос-Айрес (Аргентина). E-mail: colormlm@gmail.com.

САНЦ Хуан Карлос (SANZ Juan Carlos) – преподаватель Школы изобразительного искусства Мадридского университета имени Карлоса III, Мадрид (Испания). E-mail: jucar.sanz@orange.es.

САНЧЕЗ-МАРАНОН Мануэль (SÁNCHEZ-MARAÑÓN Manuel) – доктор геологии (PhD), преподаватель Гранадского университета, Гранада (Испания). E-mail: msm@ugr.es.

СЕРРА Хуан (SERRA Juan) – доктор архитектуры (PhD), преподаватель Политехнического университета Валенсии, Валенсия (Испания). E-mail: juanserra@ega.upv.es.

СИВИК Ларс (SIVIK Lars) – доктор философии (PhD), почетный профессор Гётеборгского университета, Гетеборг (Швеция). E-mail: L.Sivik@ipsoma.se. Wwv.lars-sivik.se.

ТАНЧЕВА Эльза (TANTCHEVA Elza) – доктор философии (PhD), независимый исследователь, Великобритания. E-mail: etan711@talktalk.net.

ТОРРЕС Ана (TORRES Ana) – доктор искусствоведения (PhD), преподаватель Политехнического университета Валенсии, Валенсия (Испания). E-mail: informacion@upv.es.

ФРИДЕЛЛ АНТЕР Карин (FRIDELL ANTER Karin) – доктор архитектуры (PhD), преподаватель Королевского технологического института и Института искусств, художественных ремесел и дизайна, Стокгольм (Швеция).
E-mail: karinfo@explicator.se.

ШИНДЛЕР Верена М. (SCHINDLER Verena M.)
– историк искусства и архитектуры ателье «Клер Этюд Кроматикс», Париж (Франция). E-mail: vmschindler@yahoo.com.

ЦВЕТ В ПРОСТРАНСТВЕ ГОРОДА

*Сборник работ зарубежных авторов
Под редакцией Ю.А. Грибер*

Издательство
Смоленского государственного университета

Редактор Л.В. Бушueva

Подписано к печати 12.04.2015.
Формат 84x108/32. Бумага офсетная.
Печать ризографическая. Усл. п. л. 8,5.
Уч.-изд. л. 12,5. Тираж 500 экз.
Заказ № 56986

Отпечатано в ООО «ТМ Диджитал»
214000, Смоленск, ул. Коммунистическая, 5

TABLE OF CONTENTS

Yulia GRIBER

Modern Research on Colour Design

Introduction5

Ulf KLARÉN, Harald ARNKIL, Karin FRIDELL ANTER

Levels of Experiencing Colour and Light12

Tom JEFFERIES, Judith MOTTRAM

Colour in the Designed Environment24

Juan Carlos SANZ, Verena M. SCHINDLER

Environmental Colour Design and

Synaesthesia in Food-Related Contexts.....37

Annie MOLLARD-DESFOUR, Svetlana

KRYLOSOVA, Verena M. SCHINDLER

Beverages, their Referential Colour Terms and

Reflections of Cultural Differences47

Lars SIVIK

Colours as they are seen. Background and

Development of the

NCS (the Natural Colour System)55

Galen MINAH

Urban Fabric: a Comparative Study of Colour and

Pattern in Arial Views of Cities

and Oriental Carpets70

Manuel SÁNCHEZ-MARAÑÓN, Manuel MELGOSA Significance of Light, Sample, and Observer in Determining Soil Colours	88
Maria Luisa MUSSO Trees of Buenos Aires Changing the Colour of the City	98
Elza TANTCHEVA Colour and Light in the Post-Byzantine Church Architecture in the Town of Arbanassi, Bulgaria	107
Juan SERRA, Ángela GARCÍA, Jorge LLOPIS, Ana TORRES How and Why Colour in Contemporary Architecture.....	118
Michel CLER, France CLER, Verena M. SCHINDLER Chromatic townscape. Colour Policy in the French Ain Region: Colour Studies for Towns, Villages and Valleys.....	126
Francesca VALAN The Evolution of Colour in Design from the 1950s to Today.....	135
Notes on Contributors	148

COLOR IN URBAN ENVIRONMENT

Edited by Yulia GRIBER

Smolensk State University Press