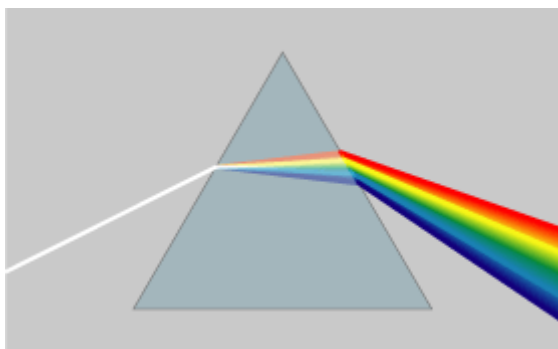
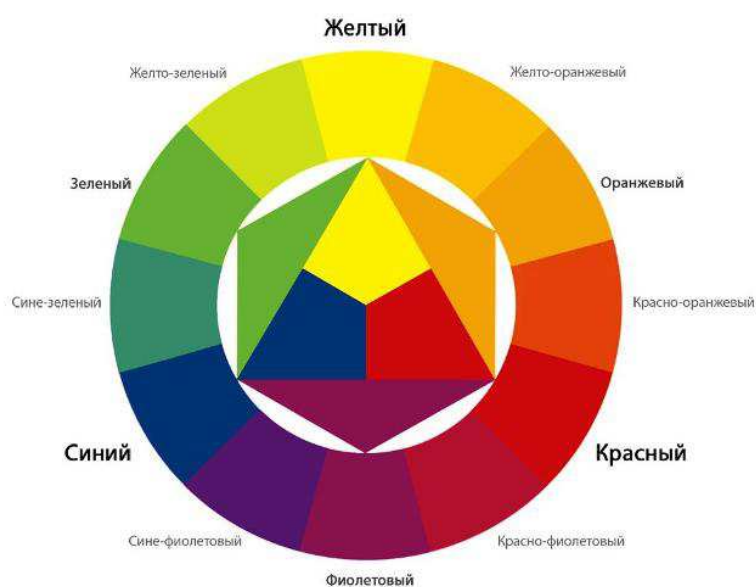

I. ЦВЕТОВОЙ КАНОН

Так мы видим цвета.

Цвет — это ощущение, которое получает человек при попадании ему в глаз световых лучей. Одни и те же световые воздействия могут вызвать разные ощущения у разных людей. И для каждого из них цвет будет разным. Отсюда следует, что споры, «какой цвет на самом деле», бессмысленны, поскольку для каждого наблюдателя истинный цвет — тот, который видит он сам.

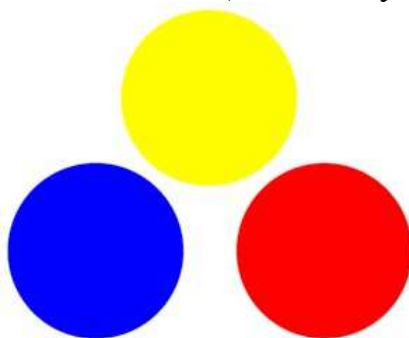
Цветовой круг, или как его еще называют, **цветовое колесо**, представляет собой визуализацию плавных цветовых переходов. С помощью цветового круга можно увидеть все особенности непрерывности перехода цветов из одного в другой. Такой круг состоит из секторов, окрашенных в

разные цвета. Цвета находятся в определенном четком порядке, соответствующему спектральному принципу размещения цветов. Пурпурный цвет в цветовом круге, который считается несекторальным, служит своеобразным «мостиком», соединяющим крайние цвета круга — фиолетовый и красный.

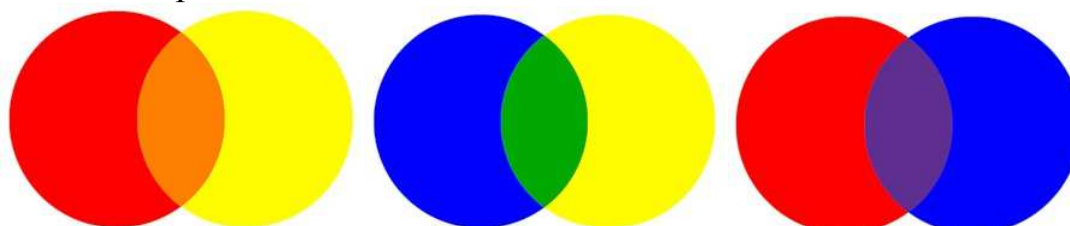
Цветовой круг дает наглядное представление о цветах, помогает ориентироваться в самых разнообразных оттенках, а также учит создавать собственные гармоничные смешения цветов. Цветовые круги отличаются между собой за количеством секторов. Наиболее распространенным считается восьмисекторный круг, который, кроме пурпурного цвета, включает в себя все семь цветов радуги.

Цветовые круги составляют, исходя из того, какие типы цветов туда входят. Таким образом, существуют цветовые круги с основными цветами спектра, а также с вторичными и третичными. **Основными цветами**, или первичными, которые являются исходными для других цветов,

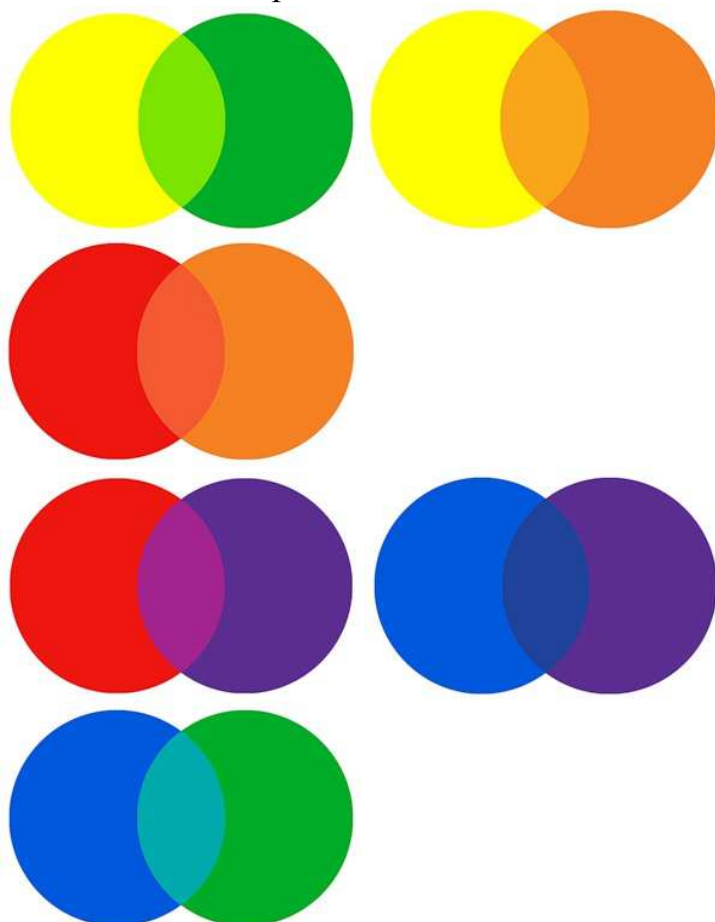
считаются красный, желтый, синий цвета. *Любой цвет состоит из этих трех основных цвета, все остальные цвета получаются их смешиванием.*

Зеленый, фиолетовый и оранжевый, которые называются **вторичными цветами**, происходят от смешения основной гаммы цветового спектра.

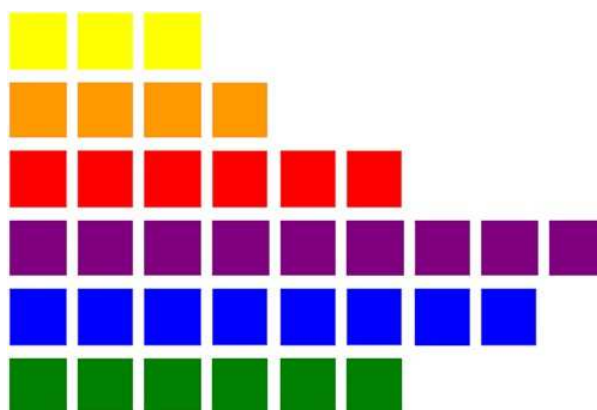

Соответственно, **третичные цвета** — это различные соединения вторичных цветов. Благодаря подобному смешению можно получить красно-оранжевый, красно-фиолетовый, сине-зеленый, сине-фиолетовый, желто-зеленый, желто-оранжевый.

Цветовой круг разделяют также на теплые и холодные цвета.

Цифровое соотношение цветов

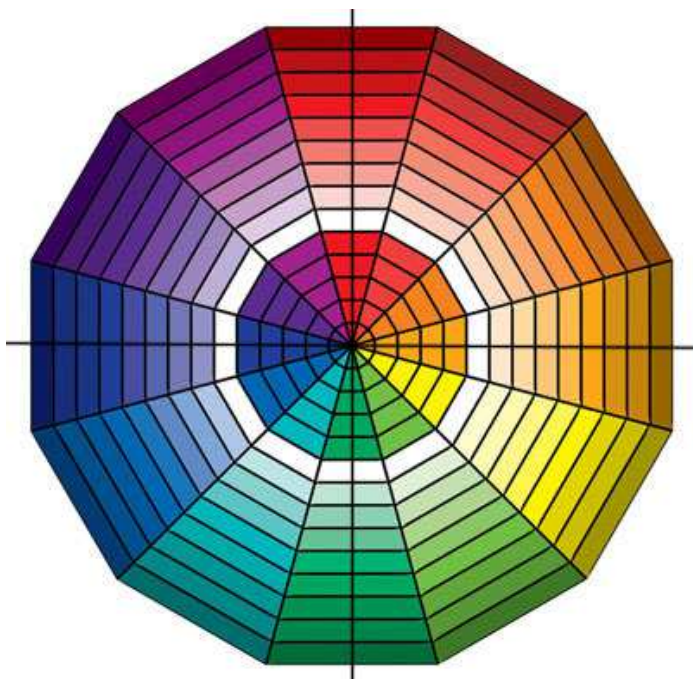
Каждому цвету есть противоположный цвет (пример: в монохромной работе¹, если добавить какой-то из противоположных цветов, то это приведет к нарушению, а если задача наоборот создать не монохромную работу, то нужно добавить противоположный цвет).

Цвет – это желтый, синий и красный.

Тон - это степень светлоты или темноты цвета. Можно менять тон у любого цвета. Добавляя к цвету белый, получим более светлый тон цвета. Добавляя к цвету черный цвет, получим более темный тон.

Оттенок - характеризует непосредственно цвет. Например, красный или желто-красный, светло-голубой, травяной, оливковый.

Бывает цветовая и тональная гаммы.

Цветовая гамма - это ряд гармонически взаимосвязанных оттенков цвета, используемых при создании художественных произведений. Выделяют теплую, холодную и смешанную гаммы. **Холодная цветовая гамма** - это гамма, полученная путем использования цветов с холодным оттенком. **Теплая цветовая гамма** – это гамма, полученная путем использования цветов с теплым оттенком. Самый «горячий» цвет – это оранжевый. Наиболее холодный – голубой, всегда ассоциирующийся с прохладной

водой и льдом. Переходя от голубых через зеленые и желтые тона, цвета теплеют, держат «высокую температуру» на красном, бордовом, коричневом

¹ **Монохромная картина** - это картина, где использованы светлые и темные тона и оттенки только одного цвета.

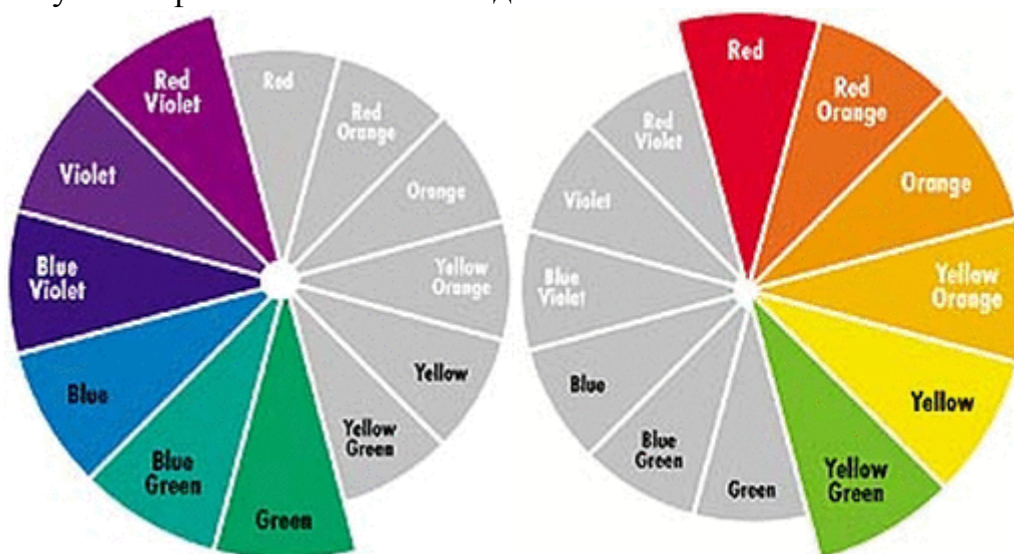
и некоторых оттенках розового и фиолетового, а затем снова «спускаются» к холоду через сиреневый и синий. Однако представленная градация весьма условна, поскольку грани между холодными и теплыми едва уловимы. Например, лайм скорее относится к желтым оттенкам, но является холодным цветом. И, наоборот, глубокий, насыщенный фиолетовый может быть как теплым, так и холодным, в зависимости от того, доминирует в нем красный или синий. **Смешанная или нейтральная цветовая гамма** (мы объединили эти два понятия). Это равновесие в композиции теплых и холодных (смешанная) или отсутствие теплых и холодных (нейтральная) оттенков. Важно, чтобы не происходило перевешивания холодных или теплых оттенков.

Теплый и холодный цвет

Можно провести сравнение с льдом – он белый, голубой, серый и т.д. – это холодный цвет, огонь – он красный, оранжевый и т.д. – теплый цвет. все цвета обладают тремя характеристиками:

- ✓ теплый — холодный;
- ✓ светлый — насыщенный;
- ✓ мягкий — яркий.

Красный, оранжевый и желтый — теплые цвета, в то время как зеленый, голубой и фиолетовый — холодные.

Теплые цвета (желтый, красный, оранжевый) психологически ассоциируются с солнцем и огнем.

Холодные (оттенки синего) ассоциируются с водой, льдом.

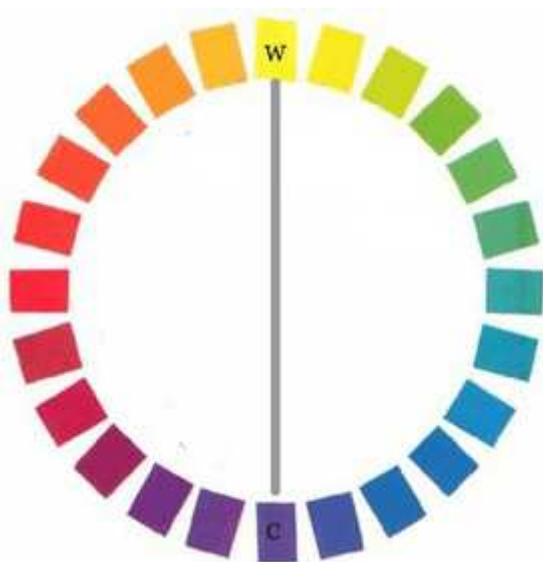

Те цвета в которых преобладают красный и желтый считаются теплыми, а в которых синий - холодными.

Всего, существует **четыре цветотипа**: зима, весна, лето и осень. Теплые цветотипы — это весна и осень, холодные — зима и лето. Казалось бы, теплая весна и теплая осень должны иметь только теплые цвета в своей палитре, а холодное лето и зима — исключительно холодные. Тем не менее, вы можете найти версии всех цветов в каждом цветотипе.

Нет самого холодного или самого теплого цвета.

Мы видим на цветовом колесе красные, оранжевые, желтые цвета — теплые, а зеленый, голубой и фиолетовый — холодные. В чем же дело? Ответ кроется в **оттенках** цветов. Красный мы могли бы назвать теплым цветом, но некоторые оттенки красного теплее, чем другие. Алый красный теплее, чем пурпурный, красный, в свою очередь, теплее, чем малиновый.

Если рассматривать каждый цвет отдельно по часовой стрелке на цветовом колесе (например, зеленый) мы видим, что оттенки зеленого становятся холоднее. По тому же принципу можно рассмотреть и другие цвета.

Как изменяется цвет, если его смешивать с белым и черным цветом? Например, красный, он — теплый, но, при смешении с черным цветом — красный становится более холодным. Чем больше степень разбавления

красного, тем больше бордовый приближается к черному цвету.

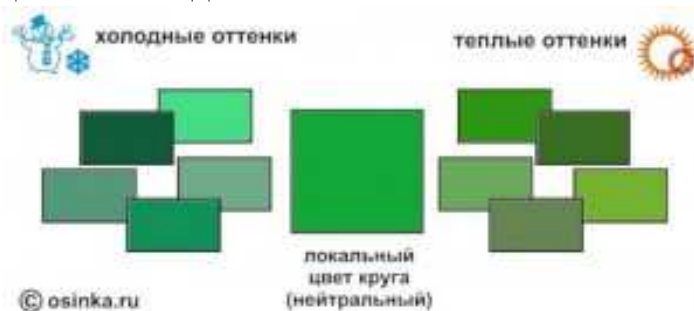

Что происходит при смешении красного с белым цветом? По мере разбавления теплого красного нейтральным белым, красный теряет часть своего тепла и холоднее.

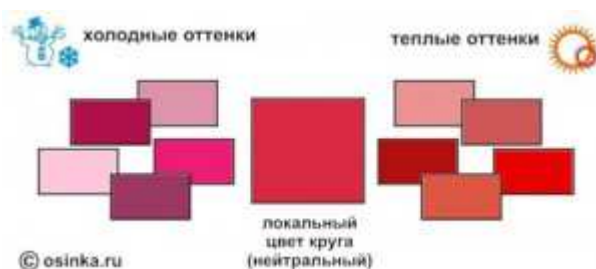
Таким образом, самые теплые оттенки красного находятся в средней части рисунка, а по краям его более холодные оттенки.

Для понимания теплых и холодных оттенков одного цвета, рассмотрим несколько примеров:

Зеленый. Сочетания желтого и зеленого — свежая зелень, салатный, оливковый, болотный — это теплые оттенки зеленого. В каждом из них мы можем увидеть теплую желтую ноту. Холодные оттенки зеленого — синевато-зеленый, мятный, нефритовый, малахитовый, изумрудный. Эти цвета охлаждены синим.

Красный. Теплые оттенки красного — это коралловый, томатный, кирпичный, огненно-красный, оранжево-красный, цвет красной рыбы (семга, лосось). В каждый из этих оттенков добавлен желто-оранжевый цвет. Оттенки холодного красного — фуксия, малиновый, вишневый, бургунди. В этих оттенках заметно наличие синего пигмента.

Теплые и холодные цвета не находятся с одной и другой стороны цветового круга. Их можно найти в каждом оттенке цвета. Теплая весна и теплая осень имеют в своей палитре все цвета, но только их теплые оттенки, а холодная зима и лето - холодные. Таким образом, вся палитра цветов есть в каждом цветотипе.

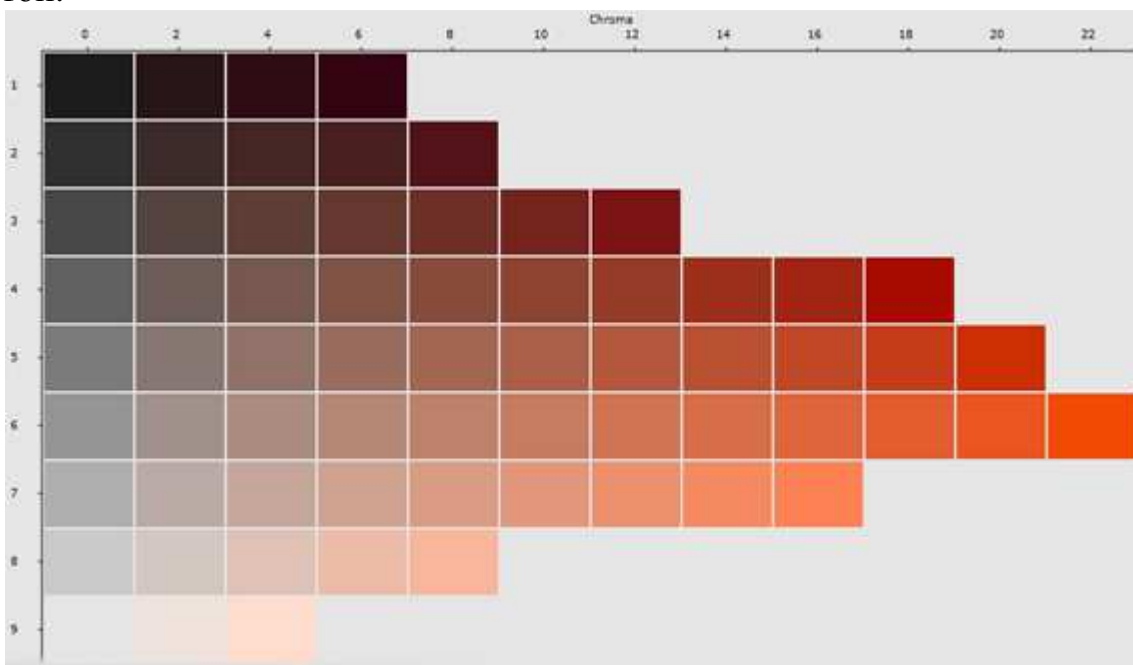
Насыщенность (интенсивность) цвета

Насыщенность (интенсивность) – это степень выраженности определенного тона. Понятие действует в пределах одного тона, где степень насыщенности измеряется степенью отличия от серого: насыщенность/светлота.

Это понятие так же связано с яркостью, так как самый насыщенный тон в своей линейке будет самым ярким.

По шкале светлоты видно, что чем больше насыщенность, тем светлее тон.

Цвету невозможно научиться, цвет нужно чувствовать.

В иконе цвет и рисунок также как чувство и разум в молитве.

Этому необходимо уделить много внимания, поскольку мало кто задумывается о правильном подборе цветов. Не желание уделять этому время, не понимание гаммы цвета, не владение цветом – является разрушительным при создании произведения искусства.

II. ЦВЕТ В ИКОНЕ И ЕГО СИВОЛИЗМ

Каждый цвет имеет смысловую нагрузку, но вторичные предметы могут быть изображены и без конкретного смысла.

В иконописи есть и понятие «Смысловая композиция» - это когда, например, выделяется основная фигура изображения (у Спасителя может быть написана голова и рука (десница) больше чем остальное тело – это называется диспропорцией)².

Облачения Богородицы

Туника³ - длинная одежда с рукавами, которые завершаются узкими манжетами (обшлагами).

Мафорий – длинный плат или покрывало, окутывающее почти всю фигуру, обшитый по краю каймой с бахромой, мафорий покрывает голову, но при этом волосы собраны в **чепец**.

Облачения Спасителя

Хитон⁴ - широкая свободная рубашка с рукавами из льна или шерсти (до колен или ниже)⁵.

Гематий - верхняя одежда, состоявшая из квадратного, преимущественно же продолговатого четырехугольного куска шерстяной ткани. Надевался иногда непосредственно на голое тело, служа в таком случае единственным его прикрытием, но всего чаще носился поверх хламиды, или туники. Простота формы позволяла облекаться в него различным образом, смотря по желанию и сообразно времени года и состоянию погоды: то накидывался он на плечи подобно нынешней шали, то играл роль плаща, причем края его соединялись один с другим у шеи с помощью особой застежки (фибулы).

Клав(ий) - широкая или узкая золотая полоса, которая на передней стороне туники спускалась от шеи до нижнего рубца.

² **Диспропорция** - Отсутствие пропорциональности, несоразмерность, несоответствие между отдельными частями целого.

³ Туника – древнеримская одежда, род рубахи, носившейся под тогой.

⁴ По одному христианскому преданию, Пресвятая Богородица, умелая рукодельница, соткала для маленького Иисуса хитон из мягкого, тонкого верблюжьего волоса. С детства Иисус ходил в нем и носил его всю земную жизнь.

⁵ Во времена земной жизни Спасителя эта мужская одежда была очень простого покроя: длинный кусок материи складывался вдвое и сшивался по краям. Наверху оставляли отверстия для рук и делали разрез для головы. Цельное одеяние ткали на достаточно широком станке, рукава делались короткими или длинными. Мужская рубаха, стягиваемая поясом, отличалась сдержанностью окраски и могла быть коричневой, желтой, черной или полосатой. Если требовалась свобода движений во время работы, рубаху укорачивали, подтыкая ее края под пояс, что называлось «препоясать чресла» и означало готовность к действию. Дополнительно - <http://www.riza.su/hiton.html>

Цвета одежд Богородицы и Христа имеют символическое значение. Если хитон Спасителя приближается к цвету, напоминающему человеческую кровь, то это означает Его воплощение от девственных кровей Марии, что указывает на Его человеческую природу, а гимматий (плащ) приближается к цвету небесному, что говорит о Божестве Христа⁶. У Богородицы наоборот туника и чепец синие или небесно-голубые – цвета девственной чистоты и непорочности, а мафорий темно-красный, вишневый или багряный – Богоматеринство, впрочем, на некоторых иконах XII в., а также на многих древних храмовых мозаиках цвет мафория синий или нежно-голубой, это означает Приснодечество Матери. Звезды, украшающие мафорий, расположены на челе и обоих плечах, сначала они носили декоративный характер, но затем стали символизировать Приснодечество Марии: до рождества, в рождестве и после рождества Ею Богомладенца.

Хитон может быть из красных. Гимматий – всегда синих цветов, символизирует Божественную природу. Клав(ий) – отличительная часть одежды людей принадлежащих к власти, Спаситель на Земле не носил клав(ий), но на иконе изображается с ним – символизируя царскую особенность.

Иногда Спаситель изображается в одноцветных облачениях, например в белом, золотом – подчеркивая его Божество.

Фон иконы может быть любым.

В иконе существует принцип чередования цветов.

Золото на синем – одно из самых эффектных сочетаний.

В живописи запрещен чисто черный и белый цвет, в иконе же нет, напротив мы можем увидеть черный цвет в отдельных частях иконах – символизирующий смерть, а также чисто белый – символ чистоты, Божества, благодатности подвига и обожествление.

Красно-коричневый цвет туники Богородицы символизирует человеческую природу Божией Матери.

Голубой чепец – девство Богородицы.

Синяя туника Богородицы символизирует то, что она вместила в себя Бога.

В 90% у мучеников есть хоть какой-то красный элемент в изображении, а также крест.

У преподобных зеленый цвет – цвет благодати.

Монашеские одежды в жизни темных, черных цветов, а на иконах изображаются цветными, верхняя – красно-коричневая, нижняя – синяя. Черной одежды на иконах нет никогда.

⁶ Две природы Божественная и человеческая в одной личности Иисуса Христа.

ИТОГ

Цвет – это важный элемент, без которого не возможно создание хорошего произведения искусства.

Обязательно необходимо просить помощи Божие в этом деле и молиться, так как творчество – это созерцание молчания, и мы должны это понимать. К иконописцам и вышивальщицам выдвигаются высокие требования и для их соблюдения должен быть профессионализм.

Икону и вышитие изделия – нужно изучать, смотреть дошедшие до нас работы и размышлять о соотношении тех цветов, которые были использованы.