

Осознавание цвета. Гештальт цвета (Гештальт и арт)

Мастер-класс посвящен индивидуальному восприятию цвета. Часть времени отдана историческому обзору восприятия цвета в культуре. Существует несколько классификаций цвета. Единой классификации цвета с точки зрения психологии в мире нет. Есть несколько классификаций, которые удобны для специалистов. Дизайнеры, художники, психологи, цветоведы выделяют разные аспекты в соотношениях психических, физиологических и культурных и эмоциональных предпочтений в области цвета.

Великий Ньютон сделал в 17 веке спектральную раскладку луча по цветовому ряду (ею пользуются в прикладном использовании цвета основной шкалой, по которой все ориентируются). Гельмгольц сделала, разложил цвет оптически. Он разложил цвет, и опытным путем доказал, что есть три основные “световых фильтра”, то есть разного “цвета”. Оптическая триада: красный, зеленый, синий. Смешение этих окрашенных потоков света дает оптически все известные виды видимых человеческим глазом цветов. Единственное исключение – коричневый цвет. Оптики не знают, на какой волне или смешении волн человек получает информацию о коричневом цвете. Простому человеку с гуманитарным образованием на уровне здравого смысла совсем не представить себе, как же это все возможно!. Но оптики так говорят, и в эксперименте получается, что желтый, радостный цвет – это просто смесь трех окрашенных потоков света. Все смотрят телевизор, и знают, какие там настройки, так что придется поверить! Например, вкус сладкого повышает чувствительность к красным цветам. А к желтому нельзя повысить чувствительность никакими физиологическим способом. Чувствительность к синему повышается при использовании более соленой пищи...

Соотношение насыщенности и светлоты – растяжки от темного к светлому. Например, конусная классификация света Освальда. Делается спектральный круг, вверх они разбеливаются до белого, вниз до черного. И с этой растяжкой все приравнивается, Освальд сделал атлас белых цветов. Самые белые – барриевые белила 99 проц. отражения, цинковые – 94, свинцовые – 93, снег отражает 90 процентов светового луча, бумага – 85, мел – 83-84 проц.

Для работы использовались физические и эмоциональные предпочтения при восприятии цвета. К физическим относятся весовые, температурные, фактурные, акустические и пространственные. К эмоциональным – позитивные, негативные, нейтральные характеристики.

Далее начинался эксперимент, который позволил всю эту ужасную теорию пережить как опыт.

Первый эксперимент: взять пластилин белый, серый и черный. Надо на листочке сделать композицию из пятен серого, белого, черного пластилина. Затем попробовать определить свое отношение к цветному. Как ты к нему относишься, зачем оно тебе нужно, как тебе вообще, когда его нет! Так как в этой композиции цветного нет - белая бумага, серое черное, - как бы ты себя чувствовал, если бы остались только эти цвета.

Обсудили, – кто увлекся формами, линией, композицией – тому не мешало. Расположение в листе, нахождение этого места. Кому-то мешало до самого завершения, что нет цвета до конца. Осталось ощущение дискомфорта.

Второе упражнение. Выбрать два цвета, причем из гаммы желтый (кадмий теплый и лимонный холодный) красный (пурпурный холодный и алый теплый) зеленый (изумрудный холодный и травяной теплый), синий (ультрамарин холодный, кобальт голубой теплый). Один холодный, один теплый. Из двух цветов на бумаге составить композицию, посмотреть, как они рядом будут лежать. Посмотрите, какой цвет более приятен, гармоничен. Какой менее комфортен. Посмотрите, на чем основано, что он менее комфортен. Присущ ли он какому-то событию, человеку. Например, одна из участниц вышла на отношения со свекровью.

Третье задание. Выбрать два цвета, которые для вас составляют конфликтную пару. Выбрать свое переживание конфликта, не ориентируясь на классические классификации. Попробовать на листочке сделать линии конфликта. Как два цветовых пятна вступают в виде линий в конфликт, границы могли расположиться по-разному. Как выглядит конфликт в композиции из двух цветов. Когда подсохнет краска, надо порезать листочек на маленькие кусочки, сложить их так, чтобы композиция выглядела нейтрально или приемлемо по форме. Посмотреть в жизни, с каким человеком в жизни так выглядит (символически) конфликт. Подвигать кусочки, полпробовать несколько вариантов. Реорганизовать композицию, чтобы получились новые взаимоотношения, которые могли бы быть комфортными.

Четвертое задание. Смешивать цвета между собой. Смешать два из основных цветов, смотришь, что получается. Прямо на листе. Затем примешиваешь еще один основной. И так далее. Ищешь, какие цвета для тебя относятся к чистым, эмоционально заряженным, с чем-то соотносятся в психологическом плане. И на каком этапе они перестают быть цветом, быть эмоционально насыщенным пятном. И переходят в разряд “массы”. Найти эту грань цветного, когда ты начинаешь реагировать на окружающие на тебя предметы без восприятия цвета. Осознавать, когда ты начинаешь обращать внимание на те цвета, которые для тебя бесцветны. Это отражение восприятия мира при депрессии.

После этого посмотреть на этих же пятнах – как переживается два похожих состояния: тепло и жара тепло как рабочий покой. Жара как духота, нехватка воздуха. Ощущения гнета, давления духоты. Противоположное – состояния прохлады и холода. Примериться к цвету какое вам нужно состояние для работы и состояние по цвету, чтобы расслабиться что, возможно, сделать в этом состоянии. Будете ли вы реагировать, если человек, с которым вы разговариваете, одет в такие цвета. Останавливает это вас, или вы не осознаете различий и своих реакций?

Заключение – опознавание черного. Сделать несколько “ступенчатых разделов” нейтрального черного – не холодного, не теплого. Художникам известно, что в состав нейтрального черного входит много цветов. Он поглощает все цвета, которые есть в спектре. Осознать, каково сейчас ваше отношение к нейтральному (серому, черному) по сравнению с тем, что было в начале. Посмотреть соотношение их с цветовыми пятнами. Осознать, где бы они могли для вас оказать поддержку или выделить то, что для вас важно в эмоциональном отношении сейчас.