

Тема: «Влияние цвета на эмоционально-чувственное восприятие»

Цель: Знакомство с влиянием цвета на эмоционально-чувственное восприятие.

Задачи:

1. Рассказать о влиянии цвета на восприятие и здоровье.
2. Выявить представление учащихся о цвете.
3. Познакомить с творчеством А.Матисса и значением цвета в его работах.

Вид: Информативный.

Форма: Интерактивный урок- лекция.

Ход урока:

Психологическое воздействие цвета.

Цвет одна из самых важных составляющих мировосприятия. Влияние цвета на эмоциональное состояние человека с давних пор является предметом изучения психологов. Каждый цвет определенным образом воздействует на человека. Ученые доказали, что цвет влияет на психику, эмоции, самочувствие человека по-разному. Одни цвета раздражают, угнетают, вызывают депрессию, другие успокаивают, снижают стресс, придают энергию и радость жизни. Действие цветов обусловлено физиологическим влиянием на организм с одной стороны и ассоциациями, которые они вызывают на основе предшествующего опыта с другой стороны.

Люди с древних времен придавали особое значение чтению «языка красок». Это нашло отражение в древних мифах, народных преданиях, сказках, религиозных и мистических учениях. В астрологии лучи Солнца, разложенные в спектр и дающие 7 цветов, соответствовали 7 основным планетам. Красный — цвет Марса, синий — Венеры, желтый — Меркурия, зеленый — Сатурна, пурпурный — Юпитера, оранжевый — Солнца, фиолетовый — Луны. Краски символизировали не только планеты и их влияние, но и социальное положение людей, их различные психологические состояния. Всё это проявлялось в подборе одежды определенных цветов, народных поговорках, обрядах и т.д. У разных народов сложилась определенная символика красок, дошедшая до наших дней.

К красному цвету люди с древности проявляли особый интерес. Во многих языках одно и то же слово обозначает красный цвет все красивое и прекрасное. Красный цвет прежде всего ассоциируется с кровью и огнем. Его символические значения очень многообразны и, порой, противоречивы. Интересно, что у многих племен Африки, Америки и Австралии воины, готовясь к схватке, раскрашивали тело и лицо в красный цвет. Спартанцы носили во время войны красную одежду. В древнем Китае повстанцы называли себя «красные воины». Красное обозначает также власть, величие. В Византии только императрица имела право носить красные сапожки. Император подписывался пурпурными чернилами, восседал на пурпурном троне. У многих народов красный цвет символизирует юг, пламя и жару.

Белый цвет символизирует чистоту, незапятнанность, невинность, добродетель и радость. Он ассоциируется с дневным светом. В античности белый цвет имел значение отрешенности от мирского, устремления к духовной простоте. В христианской традиции белое обозначает родство с божественным светом. В белом изображаются ангелы, святые и праведники. У

некоторых народов белую одежду носили цари и жрецы, что символизировало торжественность и величие.

Однако белый цвет может получать и противоположное значение. По своей природе он как бы поглощает, нейтрализует все остальные цвета и соотносится с пустотой, бестелесностью, ледяным молчанием и в конечном итоге — со смертью. Славяне одевали умерших в белую одежду и покрывали белым саваном. У некоторых племен Африки и Австралии принято раскрашивать тело белой краской после кончины близких людей. В Китае и в некоторых других странах Азии и Африки белый является цветом траура. В старину белый траур использовался и у славян.

Черный цвет, как правило, символизирует несчастье, горе, траур, гибель. В Древней Мексике при ритуальном жертвоприношении человека лицо и руки у жрецов были окрашены в черный цвет. Черные глаза и поныне считаются опасными, завистливыми. В черное одеты зловещие персонажи, появление которых предвещает смерть. Но черное может иметь и благоприятное значение. Например, в засушливых районах Африки, где мало воды и черные тучи сулят плодородие и изобилие. Духам-хранителям, посылающим дождь, приносят в жертву черных быков, коз или птиц, а жрецы при этом тоже облачаются в черное.

Желтый — цвет золота, которое с древности воспринималось как застывший солнечный цвет. Это цвет осени, цвет зрелых колосьев и увядающих листьев, но также и цвет болезни, смерти, потустороннего мира. У многих народов женщины отдавали предпочтение желтой одежде и нередко желтый цвет служил отличительным признаком знатных особ и высших сословий.

С другой стороны, у некоторых народов Азии желтый цвет является цветом траура, скорби, печали. В Европе желтый или желто-черный флаг обозначал карантин, а желтый крест — чуму.

Синий цвет у многих народов символизирует небо и вечность. Он также может символизировать доброту, верность, постоянство, расположение, а в геральдике обозначает целомудрие, честность, добрую славу и верность. «Голубая кровь» говорит о благородном происхождении; англичане называют истинного протестанта «синим». Кроме того, синий цвет близок к черному и получает сходные с ним символические значения.

Зеленый — цвет травы и листьев. У многих народов он символизирует юность, надежду, веселье, хотя порой — и незрелость, недостаточное совершенство. Зеленый цвет предельно материален и действует успокаивающе, но может производить и угнетающее впечатление.

В Средние века существует иерархия по отношению к цветам. Так «божественным» считались белый, золотой, красный, пурпурный и созерцание таких цветов возвышает и укрепляет дух человека. Черный цвет ассоциировался со смирением и отказом от мирских радостей. Ещё раз отметим, что различные цвета и их сочетания могут вызывать у человека радость, грусть и беспокойство, а один и тот же цвет, но с разным оттенком создают разный эмоциональный тон. Все знают, что цвета разделяются на теплые и холодные. В теплых тонах больше динамизма, чем в холодных они оживляют, действуют возбуждающе. Холодные создают сдержанность и успокаивают. Рассмотрим воздействие некоторых цветов и их сочетаний на человека.

Красный цвет требует осторожного отношения, если чистый красный цвет оказывает на человека возбуждающее и стимулирующее воздействие, изменяется пульс и дыхание. При кратковременном воздействии на человека повышается работоспособность, но длительное его воздействие утомляет.

Светло-красный цвет поднимает настроение и силы. Яркий и насыщенный красный цвет создает тревогу и напряженность. Коричнево-красный оттенок успокаивает и умиротворяет. Малиновый оттенок пробуждает агрессивность и активность.

Желтый цвет вызывает ощущение тепла и света, бодрит и создает хорошее настроение, а нежные оттенки желтого гасят отрицательные эмоции. Зеленовато-желтый оттенок создает ощущение чего-то ядовитого.

Синий цвет спокойный и холодный настраивает на созерцание и размышление. Голубой расслабляет и успокаивает нервную систему. В.Кандинский писал: «Склонность синего цвета к глубине настолько велика, что он становится интенсивнее именно в глубоких тонах и действует «характернее», проникновеннее. Чем глубже синий цвет, тем больше он зовет человека в бесконечность, будит в нем стремление к чистому».

Некоторые психологи считают, что выбор цветовых предпочтений связан с основными чертами характера и темперамента и отражают внутренний мир конкретного человека. Соответствие цвета и доминирующего психологического состояния изучали М.Люшер, И.Гете и другие. М.Люшер разработал цветовой тест, который определяет мотивационную направленность и эмоциональное состояние личности. Каждому психотипу соответствует определенное цветовое предпочтение. На основании своей методики М.Люшер выделил четыре типа личности, которым соответствуют красный, синий, зеленый и желтый цвет. И.Гете отмечал действие цветов на настроение и делил их на возбуждающие, оживляющие, бодрящие и порождающие печально-беспокойное настроение. К первым он относил красно-желтые, ко вторым - фиолетовые. Промежуточное место он отводил зеленому цвету, который способствует, по мнению И.Гете, состоянию спокойной умиротворенности.

Исследования, проведенные российскими психологами В.Ф. Петренко и В.В. Кучеренко, подтверждают взаимосвязь между эмоциональными состояниями человека и предпочтению определенных цветов. Так, в ситуациях радости, веселья особое предпочтение вызывают энергонасыщенные цвета (желтый и красный), одновременно отрицаются цвета покоя и расслабленности (синий и коричневый), а также цвет небытия (черный). Для ситуаций, когда человек испытывает чувство вины за различные поступки, характерно, наоборот, отрицание энергонасыщенного красного и желтого и предпочтение серого и синего цветов. Синий отражает не только безмятежный покой и отдых, но в сочетании с серым соответствует состоянию пассивной подавленности. В ситуациях, представляющих для человека какую-либо опасность, характерно предпочтение зеленого цвета, связанного с волевым напряжением, и желтого как энергонасыщенного.

Воздействие цвета на здоровье.

Цвет воздействует не только на психику человека, но и на его здоровье. Цвет обладает лечебными свойствами и его отсутствие губительно сказывается на здоровье человека. Человеческому организму для нормального функционирования необходимо, чтобы 80% поступающей информации приходилось на цветное зрение.

В древнеегипетских храмах существовали помещения, где солнечные лучи преломлялись в любой цвет спектра и в цветовых потоках света купали больных людей. Греки, индийцы, китайцы разработали методики оздоровления с помощью цвета и света.

Теория, разработанная И.Гете, не утратила своей актуальности и стала основой для научных разработок, в т.ч. в области медицины.

Французский невропатолог Ч. Фере отметил, что показания динамометра, определяющего сжатием руки мускульную силу, изменяются при различных условиях освещения. При

кратковременной работе производительность труда увеличивается при красном свете а при синем уменьшается; при длительной работе производительность труда увеличивается при зеленом цвете и снижается при синем и фиолетовом.

Ф. Стефанеску-Гоанга установил, что при действии пурпурного, красного, оранжевого, желтого цветов учащается и углубляется дыхание и пульс, а при действии зеленого, голубого, синего и фиолетового цветов возникает обратное действие. Следовательно, первая группа цветов является возбуждающей, а вторая - успокаивающей.

В начале XX века появляются цветотерапевтические методики в основе которых положено лечебное воздействие на организм.

Красный цвет учащает дыхание, укрепляет память, стимулирует иммунитет, хорошо воздействует на кровообращение и обмен веществ.

Оранжевый цвет улучшает аппетит и настроение.

Желтый цвет оказывает очищающее воздействие на организм.

Зеленый цвет используют при лечении нервных болезней, улучшает и расслабляет зрение.

Синий снижает головную боль, аппетит и замедляет пульс.

По замечаниям художников и искусствоведов, красный цвет - возбуждающий, согревающий и оживляющий; оранжевый – веселый и жизнерадостный; желтый – теплый и бодрящий; зеленый - спокойный; синий - серьезный, нежный и печальный; фиолетовый цвет соединяет эмоциональный эффект красного и синего цветов - одновременно притягивающий и отталкивающий. У каждого художника цвета имеют свой особый смысл.

Рассмотрим творчество А.Матисса.

Творчество А.Матисса получило некоторую известность и востребованность в конце 90-х гг. XIX в. Побывав на выставках «независимых», он оказался под глубочайшим впечатлением от работ Гогена и Сезанна. Художественная структура картины воспринималась им как нечто неделимое. Игра с плоскостями и красочными пятнами обрела для А.Матисса живость. Художник был членом одной художественной группировки, которая возникла в начале XX века и называлась фовизм. Фовизм утверждал преобладание цвета над формой. А.Матисс писал, о том что это течение было придумано для того, чтобы показать значение каждого цвета, не отдавая предпочтение ни одному из них.

Живопись основана на упрощении в трактовке формы, ради основного ядра выразительности каким является цвет. Приоритет цвета над формой.

Фовизм провозгласил главной задачей художника любоваться радостью бытия, использование примитивности древнего искусства, резких цветовых перепадов, декоративного стиля письма. Все это было привнесено в живопись А.Матиссом и его соотечественниками. Фовисты считали, что цвет должен затягивать зрителя, потрясать и приковывать внимание к картине, показывая внутреннее ощущение художника. Цвет не должен имитировать свет, а сам должен превращаться в источник света. Он стремился найти такие контрасты цвета, которые излучали бы свет сами по себе. Потенциальные возможности чистого цвета показаны в картине «Женщина в шляпе».

Одной из самых ярких, даже ослепительных картин Матисса является «Красная комната». На ней изображен интерьер комнаты, в которой женщина накрывает на стол. Композиционная структура полностью заполняется вихрем чистого цвета, которым заполнена вся поверхность

холста, даже скатерть на столе сливается со стенами. Все предметы интерьера нарочито написаны плоскими. Упрощение формы только подчеркивает способ выражения идеи мастера, удивительная игра красками и подчеркнутый орнамент форм создают настроение этой работы.

Абстракция в его творчестве является отражением абсолютной отрешенности от суеты реального мира. А.Матисс, сосредоточенный на отрешенной красоте, использует приемы примитивизации природы и «предоставления» чистому цвету основной задачи воздействия, последнее мастеру удавалось особенно хорошо. Палитра из 3-4 основных красок вырисовывает все образы. Так, «Ганец» написан синим, зеленым и красным, «На террасе» - лиловым, розовым, синим и зеленым. Ограниченная цветовая гамма тем не менее пробуждала и пробуждает у зрителей целый поток ощущений, не оставляя равнодушным никого. Так в «Виде из окна» с помощью тонкой градации интенсивности синих тонов создается эффект пространства, в бездонной дали которого видны светлые пятна построек.

Одна из лучших работ Матисса того времени – «Музыка». Напоминающая детский рисунок работа показывает пятерых людей неопределенного возраста. Один из них играет на скрипке, другой, сидящий рядом, – на каком-то духовом инструменте, трое остальных присели в стороне от играющих. Небо на картине – насыщенно-синее, деревья – ярко-зеленые, тела людей – красные. Решение картины типично для Матисса: с помощью контраста значительных по площади и объему плоскостей чистых цветов рождаются новые «ноты», заменяющие всю цветовую гамму. Сам цвет, по большому счету, и является непосредственным сюжетом работы.

В разные периоды творчества Матисс использовал приемы кубизма, вновь возвращался к фовизму, классической графике, аппликации из цветной бумаги, скульптуре из бронзы. Ведущим художественным началом в его работах всегда была неповторимая выразительность, создаваемая посредством декоративного расположения определенных предметов, несущих задачу передать то или иное настроение мастера, чувство через цвет, сконцентрированный на холсте. Все это придает творчеству Матисса неповторимость и узнаваемость.