

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ИОГАННЕСА ИТТЕНА

В. В. Селивонец

Белорусский государственный университет, г. Минск;

e-mail: vselivonets@bk.ru;

науч. рук. – О. Е. Гопиенко, ст. преп.

Автор проводит исследование теоретических работ Иоганнеса Иттена и его вклад в современный дизайн. Иттен вошёл в историю культуры как крупнейший исследователь цвета в искусстве и как представитель новаторского поколения художников и архитекторов. Свои теоретические и педагогические взгляды, а также саму систему подготовки художников Иттен изложил в своих знаменитых книгах о цвете и форме.

Ключевые слова: Баухаус; теория цвета; основные принципы композиции; форкурс; форма и цвет; дополнительные цвета; симультанный контраст; цветовой круг; световая насыщенность цветов.

Иоханнес Иттен (1888–1967) – это швейцарский художник, теоретик искусства и педагог, получивший всемирную известность как создатель первого учебного курса Баухауза, который лег в основу преподавания многих современных художественных школ. Он вошёл в историю культуры как крупнейший исследователь цвета в искусстве и как представитель новаторского поколения художников и архитекторов. Свои теоретические и педагогические взгляды, а также саму систему подготовки художников Иттен изложил в своих знаменитых книгах о цвете и форме.

Изначально Иоганнес Иттен был именно учителем. Успев несколько лет проработать и уже позже начав изучать живопись, он начал писать свои собственные картины. Настоящие ценные знания о композиции и цвете, о новых живописных школах и революционных веяниях в искусстве он получил в классе Адольфа Хельцеля в Штутгарте. Иттен углублённо изучал восточную философию, персидский маздаизм и раннее христианство, так как не видел будущего за технократической европейской цивилизацией. [1, с. 9]

В 1919 году он переезжает в Вену и открывает там собственную учебную студию живописи, после перебирается в Веймар, где принимает приглашение В. Гропиуса и начинает работать в Баухаузе. Из-за слабой подготовки и минимально выявленной художественной индивидуальности первого набора студентов Иттен предлагает ввести новый шестимесячный вводный курс. По его замыслу главной целью курса было освободить учеников от устаревших художественных условностей через самостоятельное экспериментирование. Это могло проявляться в работе с сырыми формами и материалами, с элементарными цветами, с композицией, с геометрическим рисунком. Студентам он преподавал основные принципы

композиции, теории цвета, а также материаловедение и историю искусства. [4, с. 59]

Иоганнес Иттен всегда пробовал новые способы и методы изучения. Он часто начинал свои занятия с упражнений на расслабление, задержку дыхания и концентрацию внимания, чтобы умственно и физически настроить учеников на интенсивную работу. Он также считал, что искусство и дизайн должны быть пропитаны духовностью (Рисунок). В дальнейшем это хорошо прослеживается в методах его обучения. [1, с. 12]

Рис. 1. Упражнения на расслабление

По своему опыту работы с учениками в Вене Иоганнес Иттен знал, что в тех, кто интересуется искусством, но чей талант еще не проявил себя, можно развить художественные способности и оригинальность мышления. Поэтому он предлагает Вальтеру Гропиусу временно, на один семестр, принимать всех желающих заниматься искусством. Этот предварительный семестр называли «форкурсом». После создания форкурса Вальтер Гропиус великодушно предоставляет его руководство Иттену, а также даёт ему полную свободу в организации и выборе тем учебных занятий. Иттен в своем форкурсе ставил три цели:

- Пробудить творческие силы и вместе с ними художественные способности обучающихся. Постепенно студенты должны были избавиться от всех мертвящих условностей и научиться работать самостоятельно
- Облегчить студентам выбор их будущей профессии. Здесь особенно должны были помочь занятия с различными материалами и их текстурами. Каждый из студентов должен был определить, какой из материалов больше ему по душе, что именно соответствует его творческому «я» — дерево, металл, стекло, камень, глина или ткань.
- Познакомить студентов с основами художественной композиции, без чего нельзя стать профессионалом. Законы формы и цвета открывал им мир объективных начал искусства. Втягиваясь в работу, они

постепенно овладевали тем, как научиться в своих произведениях сочетать субъективное и объективное в решении.

Затем курс разделялся на две параллельные ветви:

1. Это практическая ветвь, которая была посвящена обработке материалов, применению механизмов.
2. Это была формальная ветвь, которая ориентировалась на теоретическое изучение формы рисунка и цвета. [3, с. 144]

В 1923 году Иттен решает покинуть Баухауз. В 1926 году он открывает свою собственную художественную школу в Берлине. Живописцы, графики, архитекторы и фотографы получали в этой школе образование в течение 2–3 лет.

Теоретические работы Иоганнеса Иттена были направлены на изучение цвета и формы. В последствии чего появились его главные теоретические работы: «Искусство цвета» и «Искусство формы». В своей книге «Искусство цвета» Иттен раскрывает основную идею своего педагогического метода, а именно, что если вы, не зная законов цвета, способны создавать шедевры, то ваш путь заключается в этом незнании. Опираясь на опыт предшественников И. Иттен построил свою теорию, интегрировав в ней найденные ранее закономерности, опосредовав их понимание. Модернизировав инструмент цветового круга – расширил представление о функциях дополнительных цветов и цветовых контрастов.

ФОРМА И ЦВЕТ

И. Иттен утверждал, что слово и звук, форма и её цвет – всё это носители трансцендентальной сущности, смутно нами подозреваемой; так же как звук, который окрашивает слово, заставляя его сиять – цвет наделяет форму душой, которая в свою очередь обладает своей «этико-эстетической» выразительной ценностью. [2, с. 10] В живописном произведении выразительные свойства цвета и формы имеют согласованное воздействие. Трем основным, первичным цветам: красному, жёлтому и синему, в пределе соответствуют три основных, первичных формы: квадрат, треугольник и круг.

Соответствия (Квадрат – красный) Квадрат – это символ материи, тяжести и строгого ограничения. Статичность является основным качеством данной фигуры. Все формы, в которых доминируют горизонталь и вертикаль ассоциируются с квадратом. Квадрату соответствует непрозрачный цвет материи, тяжести – красный.

(Треугольник – светло-жёлтый) Треугольник – символизирует мысль, выражает активность, излучает свет во все стороны; формы, строящиеся на диагоналях — ромбы, трапеции, зигзаги и их производные, дающие

динамику и даже агрессивность; невесомости этой фигуры соответствует светло-жёлтый.

(Круг – прозрачно-синий) Круг – это символ погружённого в себя духа вечного движения; – вызывает ощущение отдыха, ослабления напряжения и постоянного ровного движения – в противоположность напряжению, сообщаемому квадратом. Астрологический символ солнца – круг с точкой в центре. [2, с. 75]

Следующий этап подразумевает включение в инструментарий средств, регулирующих более сложные и более тонкие нюансы выразительности – систему контрастов.

СЕМЬ КОНТРАСТОВ:

- *Контраст цветовых сопоставлений* (Этот контраст наглядно выражен во взаимодействии предельной насыщенности чистых цветов. При изоляции посредством крайних ахроматических (чёрного и белого) — индивидуальный характер разделённых цветов приобретает большую выразительность, но ослабевает их взаимовлияние.)

- *Контраст светлого и тёмного* (Между белым и чёрным расположены области серых тонов и весь ряд хроматического цвета. Нейтральный серый — лишён характера, он легко изменяется под воздействием контрастирующих тонов и цветов.)

- *Контраст холодного и тёплого* (представляет соотношение тёплых и холодных оттенков в композиции. Этот вид контраста позволяет создать ощущение объёма или перспективы на картинке тк тёплые тона кажутся визуально ближе, а холод- дальше.

- *Контраст дополнительных цветов* (заключ в том, что располагаясь рядом дополнительные оттенки смотрятся очень броско и ярко)

- *Симультанный контраст* (основан на явлении вызванном субъективностью восприятия цветов человеческим зрением. При рассмотрении какого-либо оттенка возникает ощущение присутствия его дополнительного цвета)

- *Контраст цветового насыщения* (характер тем, что насыщенность уменьшается при добавлении к чистому цвету ахроматического или дополнительного цвета. Использование контраста по насыщенности позволяет создать гармоническую композицию и подчеркнуть главное)

- *Контраст цветового распространения* (Действие его находится в зависимости от пропорций, и здесь важнее всего уяснить их роль в

равновесности композиции, когда ни один из цветов не доминирует.) [2, с. 35–63]

Рис. 2. Семь контрастов

Благодаря образцу разработанного Иоганнесом вводного курса впоследствии были разработаны системы обучения практически всех дизайнерских учебных заведений. А также его теоретическими работами дизайнеры по всему миру активно пользуются до сих пор. Благодаря его книге «Искусство формы» художники и дизайнеры учатся теоретическим познанием основ, тем самым дают себе устойчивую ступень в познании теории. То же касается и его книги «Искусство цвета», которая представляет из себя эстетическое учение о цвете, которое возникло из опыта наблюдения. В этой книге Иоганнес Иттен изложил целый ряд проблем цвета, рассказал не только об основных законах и правилах, но и помог точнее определить область субъективных пределов в смысле вкусовой оценки цвета.

Эти знания, на сегодняшний день, активно используют почти все художники и дизайнеры. Касается это проектирования светового прибора или же разработки логотипа, оформления сайта или разработки упаковки сока и тд. Во всех этих случаях ничего не получится без, хотя бы, базовых знаний цвета и формы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Знание значение цвета может помочь сформировать нам желаемый образ компании, увеличить продажи, вызвать доверие, ведь цвет вызывает у людей эмоции и ощущения. А знание психологии цвета как мощный инструмент в руках дизайнера или маркетолога поможет усилить эффект. С помощью цвета можно понять настроение, характер людей, улучшить

психологическое состояние, оказать влияние на работоспособность, убедить принять то или иное решение.

Современное формирование и практическое применение теоретических знаний по использованию цвета в сфере дизайна показывает, как цвет влияет на настроение, формирует отношение клиентов и покупателей к продукту дизайна. Роль цвета велика, а в XXI веке цвет – один из основных элементов современного брендинга. Коммуникативное пространство, окружающее нас, становится более насыщенным. А мы как дизайнеры, с помощью умелого использования знаний цветовой гармонии можем добиваться решения различных задач и создания необходимого эффекта.

Библиографические ссылки

1. *Иттен Иоханнес*. Искусство формы. Мой форкурс в Баухаузе и других школах. Издатель Д. Аронов. Москва. 2001. – 136 с.
2. *Иттен Иоханнес*. Искусство цвета / пер. с нем. Л. Монаховой. – М. Изд-во Д. Аронов, 2007. – 96 с.
3. *Ковешникова Н. А.* Дизайн: история и теория: учебное пособие. – Москва: «Издательство Омега-Л», 2006. – 223 с.
4. *Ленсу Я. Ю.* История дизайна: учебное пособие. – Минск: РИВШ, 2018. – 324 с.