

Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия №45

Изобразительное искусство

Исследовательская работа

Тема: Синий цвет как феномен культуры

Автор работы:

Швецова Анна Андреевна,
ученица 11 класса

Руководитель:

Барбулько Юлия Юрьевна,
учитель изобразительного искусства и
мировой художественной культуры

г. Комсомольск-на-Амуре

2017 год

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
Глава I. Особенности восприятия синего цвета и его влияние на человека	
1.1 Влияние синего цвета на человека.....	5
1.2 Синий цвет в интерьере.....	7
1.3 Синий цвет у Древних цивилизаций.....	8
Глава II. Синий цвет в мировой художественной культуре	
2. 1. Семантика синего в иконописи.....	10
2.2. Синий и его оттенки в картинах известнейших художников мира.....	11
2.3 Отражение синего цвета в лингвистике.....	15
2.4. Семантика синего в театрах народов мира.....	16
2.5 Синий и его оттенки в архитектуре.....	17
2.6. Синий цвет в керамике.....	20
2.7. Синий цвет в творчестве Швецовой Анны.....	22
Заключение.....	23
Список использованных источников.....	26
Приложения.....	27

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования: Синий цвет в природе — это цвет водного и воздушного пространства, главных источников жизни. Синий цвет и его оттенки вокруг нас: утреннее лазурное небо, ночь цвета индиго, блистающий оттенками синего снег, бирюзовое море, ультрамарин в одежде, горы цвета электрик, голубые мечты, непостижимость глубин космоса цвета индиго... Со значением и влиянием на человека синего цвета ежедневно сталкиваются художники, архитекторы, дизайнеры, поэты, композиторы. Бирюзовый, сиреневый, лазурный, пурпурный, циан, ультрамарин — спектр «светоносных» персидских цветов почти полностью составлен из пульсирующих и излучающих жизнь оттенков синего. В христианстве синий символизирует и истину, и благоразумие, и набожность.

Крупнейшие социальные сети Facebook, Twitter, LinkedIn, VK, LiveJournal, Tumblr, Foursquare и многие другие выбирают для своего оформления именно синий неспроста: это цвет интеллекта, надежности и общения. Но прежде всего он нейтрален, одновременно успокаивает и создает атмосферу безопасности и доверия.

Проблема: Синий цвет никогда не претендовал на звание феномена культуры, ведь он не изучался подробно. Интересно понять, почему так распространено использование этого цвета в мировой художественной культуре.

Гипотеза: Если синий цвет исключителен в цветовом спектре, то проанализировав его отражение в художественной культуре, его, вероятно, можно назвать феноменом культуры.

Цель исследования. Доказать, что синий цвет — это феномен культуры
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Изучить влияние синего цвета на человека, выявить особенности использования синего цвета в интерьере, изучить понимание синего цвета у древних народов

2. Изучить семантику синего цвета в иконописи, выявить роль синего цвета и его оттенков в картинах известнейших художников мира, определить отражение синего цвета в лингвистике, изучить семантику синего в театрах народов мира, определить роль синего цвета и его оттенки в архитектуре, проанализировать особенности использования синего цвета в керамике
3. Построить самоанализ влияния синего цвета в творчестве Швецовой Анны

Объект исследования – Синий цвет в мировой художественной культуре

Предмет исследования – Произведения искусства с преобладающим синим цветом

Научная новизна исследовательской работы состоит в том, что синий цвет прежде не изучался как огромный пласт культуры и художественное наследие

Практическая значимость исследования – Знания о семантике синего и его психологического воздействия важны для каждого при создании дизайна своего жилища, выборе одежды, анализе произведений искусства и т.д. Для автора исследовательской как художника – это большой пласт для изучения и применения на практике.

ГЛАВА I. ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ СИНЕГО ЦВЕТА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЧЕЛОВЕКА

1.1. ВЛИЯНИЕ СИНЕГО ЦВЕТА НА ЧЕЛОВЕКА.

Цвета есть раздражающие и успокаивающие, кричащие, спорящие друг с другом и живущие ласково один возле другого. В их борьбе или согласии и есть воздействие цвета на человека через чувство зрения.

К. Петров-Водкин

Цвет - это ощущение, которое получает человек при попадании ему в глаз световых лучей. Цвета, безусловно, имеют влияние на человека. Одни создают ощущение радости и веселья, другие-грусти и печали, а третьи заставляют купить тот или иной продукт, то есть функции цвета велики, каждый творческий человек использует его в своих целях. Интересно то, что всякий оттенок воспринимается каждым человеком по-разному. Это зависит от строения глаза, культуры, пола, возраста и многих других факторов, но несмотря на это, психологическое восприятие цвета универсально и не зависит от вышеперечисленных особенностей индивида. Но, несмотря на это, учёные говорят о некоторых общих эффектах, который оказывает этот цвет на всех людей без исключения. Так, например, тёмно – синий вызывает безмятежный покой. При рассматривании тёмно – синего цвета наступает вегетативное успокоение. Пульс, давление крови, частота дыхания и функция бодрствования снижаются и регулируются трофотропно. Организм настраивается на успокоение и отдых. При заболевании и переутомлении потребность в синем цвете повышается.

Учёные в один голос говорят, что синий имеет успокаивающее действие на человека, расслабляет его психику. Опираясь на данные свойства этого цвета, в Японии на самых криминогенных районах города Нара установили фонари синего цвета, после чего уровень преступности там снизился на 9%. Также было выяснено, что синий цвет имеет похожее действие с кофеином. Шведские исследователи из Митт Университета пытались найти естественный умственный стимулятор. Люди, согласившиеся на участие в

эксперименте, были поделены на две группы: первая группа пила кофе, а затем демонстрировала свою умственную работоспособность, а члены второй группы, подсвеченные синими лампами, решали задачи. Результаты удивили: люди из второй группы быстрее и качественнее справлялись с заданием. Французы, исследовавшие влияние синего на человека, пришли к тому же выводу и выдвинули свою гипотезу, объясняющую этот необычный факт. Они говорили о том, что этот цвет заставляет организм усиленно вырабатывать мелатонин-гормон, который помогает концентрировать внимание. Так это или нет- вопрос, который ещё предстоит выяснить учёным, но факт остаётся фактом: синий цвет и вправду имеет неординарное действие на мозг.

Но несмотря на такие положительные эффекты, он может иметь и отрицательное влияние на человека. Известно, что длительное воздействие синего способно загнать человека в депрессию.

Символически синий цвет соответствует спокойной воде, флегматичному темпераменту, женскому началу, левой стороне, горизонтальному направлению, плавному почерку. Вкусовые ощущения синего цвета – сладость (поэтому раньше головки сахара заворачивали в синее); чувственное восприятие – нежность, а его орган – кожа.

1.2. СИНИЙ ЦВЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ

Синий цвет создаёт ощущение прохлады, глубины. Ассоциации с его оттенками (с морем, небом и т.д.) позволяют дизайнерам интерьеров создавать интересные проекты. Вообще, чаще всего синий используют в спальнях, ведь он успокаивает и расслабляет, но его не должно быть много в таких местах (в которых человек часто бывает). Нежно-голубые оттенки идеально подойдут для романтично настроенных личностей. В жарких странах нередко рекомендуется использовать синюю палитру в доме: так он будет казаться прохладнее и чище. Дозированное и грамотное использование синего способно оживить помещение, придать ему какую-нибудь интересную особенность. Но очень важно не переборщить с этим цветом: его обилие может создать гнетущую атмосферу, но, если всё же получилось так, что синего в интерьере слишком много, его надо срочно дополнить другими, более светлыми и мягкими цветами (такими как персиковый, нежно-розовый, мягко-жемчужный). Известно также, что синий визуально расширяет комнату, поэтому актуальным считается его применение в маленьких помещениях. В больших комнатах он смотрится неуместно, появляется ощущение лишнего пространства. Оттенки синего, являясь холодными, хорошо сочетаются с тёплыми цветами. Идеальным, по мнению дизайнеров, считается дуэт синего и оранжевого или синего и жёлтого. Также этот цвет можно совмещать с белым, золотым; с деревом он также смотрится неплохо. Есть стили, в которых без синего не обойтись: ампи́р, хай-тек, модерн и т.д.

Уже из этого видно, что синий - очень разнообразный и многосторонний цвет. Он может иметь как положительное, так и отрицательное воздействие на психику. Такая многогранность не могла не отразиться в мировой культуре, именно поэтому у одних художников и народов это был цвет божественности и святости, у других лёгкости и изящества, а у третьих - меланхолии и печали.

1.3. СИНИЙ ЦВЕТ У ДРЕВНИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

Древняя Греция. Обратимся к поэме греческого писателя Гомера (400 г. до н.э.) "*Одиссея*", а если быть точнее, данный отрывок: "*Остров есть Крит посреди виноцветного моря, прекрасный...*" Нам, людям современным, ясно, что цветовая гамма вина и моря не имеет ничего общего. На первый взгляд может показаться, что автор всего лишь применил поэтический приём (такое же предположение высказывали многие исследователи), называя море во время заката «виноцветным». Однако, далее в поэме можно увидеть следующее: "*Было немало баранов кругом, густорунных, жирных, / Очень больших и прекрасных, с фиалково-тёмною шерстью...*" Некоторые учёные полагали, что у Гомера были проблемы с различением цветов, но потом пришли к выводу, что этот недуг мучил не только древнегреческого поэта, ведь синий цвет не различался и жившими в одно время с греком китайцами, индусами, японцами, иудеями и даже - исландцами. Слова "*синий*" вообще не существовало в их языках. Ещё одно доказательство плохого различения цветов - древнегреческие амфоры, которые не отличались разнообразием красок. Но позже, когда цветовой кругозор древних расширился, греки стали использовать синий для защиты не от злых духов, не от гнева Богов, а от своих противников. Они стали окрашивать в этот цвет корпуса своих кораблей, паруса, снасти. Сливаясь с небом и морем, судно становилось невидимым для врага, обеспечивая безопасность моряков.

Именно из-за плохого различения синего цвета в Древности он считался траурным у некоторых народов Южной Африки, а у славянских народов считался символом печали, горя и бесовского мира (так как в спектре близок к черному).

Древний Египет. Египтяне чётко видели разницу между синим и зелёным цветом. Например, известный глаз Гора, бога неба, чаще всего изображался синим цветом, а у Хапи, бога Нила и растительности, изображался с помощью двух красок: синей и зелёной. Причём, шло чёткое разграничение этих цветов: сам бог изображался синим, а папоротники возле него-зелёным.

В Египте синий цвет считался цветом истины, был символом жизни и возрождения. На стенах гробниц часто можно увидеть изображение человека, пьющего из источника или поливаемого водой с неба. Вода очищает человека, освобождает душу от оцепенения и даёт ей новое рождение. Синий олицетворял небо, жилище верховного Бога солнца Ра. Этим цветом чаще всего изображали фараонов и египетских цариц (указывая на их внеземное происхождение).

Древние майя (250-1520гг н.э). Синий цвет они умели получать и использовать для своих особых целей. У этого народа синий считался цветом жертвоприношения, им всегда красили тела людей, обречённых на смерть. Ритуал производился примерно так: жертву сначала окрашивали, затем вырезали у неё сердце, а потом бросали в сенот (колодец), которые майя называли "*вратами в царство мёртвых*", считая их воды священными. Вместе с людьми майя выбрасывали и особые ритуальные атрибуты: синие керамические изделия. Это всё делалось в честь бога дождя Чаака, чтобы принесённый в жертву вызвал спасительный для урожая дождь. Также известно, что майя окрашивали в синий цвет тела жрецов, указывая на их высокое положение, камни для прорицаний, статуи божеств, комки благовоний, фрески на стенах и многое другое.

Древняя Англия. У англичан синий считался символом хорошего происхождения. Когда Юлий Цезарь в 58 году нашей эры ступил на землю Британских островов, то увидел, что его противники выкрасили себя в данный цвет. Позже Джордж Бернард Шоу, английский драматург и романист, писал об этом в своей пьесе "Цезарь и Клеопатра": "Во время войны мы выкрасили наши тела в синий цвет, чтобы враги наши, даже лишив нас одежды и самой жизни, не могли лишить нас достоинства". В современной Англии синий символизирует консервативные взгляды на вещи и мир, а также уважение и принятие существующего порядка. Про настоящего протестанта англичане с уверенностью называют "синим"

ГЛАВА II. СИНИЙ ЦВЕТ В МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ

2.1. СЕМАНТИКА СИНЕГО В ИКОНОПИСИ

Синяя темпера (краска на основе яичного желтка) активно использовалась в иконах. Как известно, цвет, по византийскому канону, имел особое значение. Это инструмент, который имеет свою функцию: показывает характер, значимость того или иного святого. Так как верили, что высшие силы живут на небе, синий цвет приобрёл значение божественности, святости и чистоты. Именно поэтому в иконописи и живописи одежды Иисуса Христа и Богородицы изображались синим. Поэтому Иисус Христос на иконе Андрея Рублёва "Спас" (*Приложение1*) облачён в синюю одежду. Этим цветом также изображали одеяния апостолов.

Как уже говорилось выше, синий - это цвет Богородицы. На иконах она чаще всего облачена в одежды именно этого цвета. В Ясеневе находится храм Покрова Пресвятой Богородицы, окрашенный в бело-голубые тона. Внутри храма присутствует много синего: потолки, подсвечники, стены - почти всё выкрашено в этот цвет.

Но божественность синего цвета отражалась не только в иконах, но и в картинах на религиозные темы. В них сохраняются не все, но многие византийские иконописные каноны, а синий не утрачивает своё значение божественности. Апостолы и Иисус Христос продолжают изображаться в голубых одеждах.

Иконописный канон использования цвета получил своё развитие в искусстве Эпохи Возрождения. В знаменитой картине итальянского художника Леонардо да Винчи "Тайная вечеря" (*Приложение2*) почти все персонажи имеют на себе элементы синего. В него не облачены Иуда Искарот (предатель Христа). Этот цвет также присутствует по краям скатерти и над головой центральной фигуры- Иисуса Христа.

2.2. СИНИЙ И ЕГО ОТТЕНКИ В КАРТИНАХ ИЗВЕСТНЕЙШИХ ХУДОЖНИКОВ МИРА.

У художников основными цветами признаются три: красный, синий, жёлтый, так как они лежат в основе цветового круга. Опытный живописец может получить все остальные краски, при условии наличия этих цветов (а ещё плюс чёрного и белого). Красный, синий и жёлтый невозможно добыть путём смешения, в этом смысле их можно с уверенностью назвать уникальными.

Василий Кандинский, художник-абстракционист, говорил, что *«склонность синего цвета к глубине столь велика, что он становится интенсивнее именно в глубоких тонах и действует «характернее», проникновеннее. Чем глубже синий цвет, тем сильнее он зовет человека в бесконечность, будит в нем стремление к чистому и, наконец, к сверхъестественному. Синий – это типично небесный цвет. С большим проникновением он развивает элемент покоя. Склоняясь к черному, он приобретает оттенок нечеловеческой печали. Он как бесконечное углубление в серьезное, где нет и не может быть конца»*. К.Кестлин тоже высказал своё отношение к данному цвету: *«Синий – чрезвычайно мягкий и охлаждающий контраст всему беспокоящему, яркому, давящему, утомляющему; это картина мирной нежности и улаждающей свежести; это сама хрупкость по сравнению со всей материальной грамозкостью и тяжестью»*. А Юнгер, проявив всю свою лаконичность и точность так высказался о синем: *«Синий – это цвет, выражающий ничто и прекрасное одновременно»*.

Многие считали синий- цветом меланхолии, грусти, печали. В своём известнейшем "Голубом периоде"(1901-1905г.г.) Пабло Пикассо писал о старости, смерти, одиночестве, боли. Считается, что этот период начался с "Портрета Хайме Сабартеса"(Приложение3). Сам Сабартес сказал об этой картине: "Разглядывая себя самого на полотне, я понял, что именно вдохновило моего друга, - это был весь спектр моего одиночества,

увиденный извне". У художника в то время не было денег, он голодал, его работы не продавались, а критики упрекать его в отсутствии оригинальности. Далее последовало самоубийство его друга Карлоса Касагемаса. Все эти обстоятельства и загнали художника в депрессию, в его «голубой» период. Позже Пикассо признался: *"Я погрузился в синий цвет, когда понял, что Касагемас мёртв"*. В своей картине *"Голубая обнажённая натура"* (Приложение 4) художник изобразил девушку, которая повернулась к зрителю спиной и плачет. Вокруг неё всё голубое, печальное, и нет этому никаких границ, так как на картине не изображён ни пол, ни стена, а только всепоглощающая голубизна. И сама девушка тоже голубая, отделяют её от пространства лишь грубо очерченные чёрные линии. Она сидит полностью обнажённая, ничто не спасает её от бесконечной печали, она растворяется и сливается с ней.

Синий цвет и его оттенки преобладали и в картинах художника-постимпрессиониста Винсента Ван Гога. Здесь синий имеет совершенно иное значение, чем в иконописи и в "голубых" картинах Пикассо. *Звёздная ночь над Роной* (Приложение 5), которая была написана в 1888 году. Автор не изображает ничего необычного: обычный французский городок Арль, набережную реки Рона. Впервые картина выставлялась в 1889 году на ежегодной выставке Салона Независимых художников в Париже вместе с «Ирисами» (Приложение 6). *«Я часто думаю, что ночь более оживлена и более богата красками, чем день»*, - писал Винсент своему брату Тео. Художник писал пейзаж с натуры ночью, вставив горящую свечу в шляпу. В «Роне», Ван Гог уделил всё своё внимание синему цвету. Произведение похоже на чудесный, сказочный сон, из которого не хочется выходить. Синий цвет завораживает, очаровывает наше воображение, унося нас куда-то в даль, в самые волшебные закоулки нашего сознания - в детство. Яркие жёлтые звезды очень интересно сочетаются с синевой, предавая картине сияние. Интересен также и тот факт, что на картине можно разглядеть Полярную звезду и даже созвездие Большая медведица. В настоящее время

картина находится в музее д'Орсе, в Париже. Различные эффекты, которые художник использует для отображения звёздного неба, звёзд, роднят эту картину с другими произведениями, такими как «Звёздная ночь» (Приложение 7), «Ночная терраса кафе» (Приложение 8). На картине "Звёздная ночь" изображено ночное звёздное небо над вымышленным городком. Ночная синь кружится, превращаясь в завитки и образуя причудливые спирали, которые погружают нас даже не в картину, а в мир живописца. Разнообразные оттенки синего, благодаря своей глубине, создают ощущение бездонности, глубокости и бесконечности, унося нас все глубже и глубже в космическую реальность, более фантастическую, чем способна создать природа. Эта картина считается одной из лучших работ Ван Гога и одним из самых известных и значимых произведений мировой живописи. Из картин художника видно, что сочетание синего с жёлтым - одно из самых любимых, считая особенностью стиля.

Художник-импрессионист Эдгар Дега всю свою творческую жизнь пытался найти и показать абсолютную лёгкость и воздушность. Он очень долго искал: среди балерин, в тонах нежной пастели. Весь талант, все годы поиска смешались и вылились в самую известную картину мастера "Голубые танцовщицы" (Приложение 9). На ней изображены мягкие молодые балерины, с тонко очерченными плечами, в лёгких голубых платьях. Их тела эластичны и грациозны, как у сказочных царевн. Нежная, прозрачная пастель делает эту картину ещё возвышеннее, а правильный сложный ракурс помогает художнику достигнуть своей цели. Голубой цвет платьев, плавно переходящий в тень, на цветы, лица девушек, главное орудие Эдгара Дега, которое придаёт картине такую прекрасную антигравитацию.

Не менее известный французский художник-импрессионист Клод Моне обожал кувшинки да так, что даже посвятил им целый цикл из приблизительно 250 картин (1840-1926 гг)! Интересно то, что подавляющее число картин написано именно в синих и голубых тонах. Клод Моне повлиял на многие последующие поколения художников, создав свой необычный

стиль. Тут влияние оказала и его катаракта (болезнь глаз), но это не умаляет талантливости художника. В своей картине «Кувшинки» (*Приложение10*) Моне изобразил пруд с этими причудливыми цветами. Произведение на самом деле смотрится очень необычно, в нём интересные цветовые решения и нестандартная композиция. На холсте изображены кувшинки различных цветов на синей воде, в которой плавают водоросли. Моне убрал горизонт со своей картины, что создаёт ощущение её фрагментарности и в то же время реалистичности. Синий цвет как будто движется с лёгким ветерком, отражая бездонное небо, создавая в то же время ощущение покоя. Синий цвет здесь смотрится не статично, а динамично, этого художник достиг благодаря масляной краске и особым направлениям мазков.

Михаил Врубель посвятил огромную часть своего творчества иллюстрациям поэме М.Ю. Лермонтова «Демон». Три самые известные из них - «Демон сидящий» (*Приложение11*), «Демон летящий» (*Приложение12*), «Демон поверженный» (*Приложение13*). Демона не понимают- путают с чёртом и дьяволом, тогда как «чёрт» по-гречески значит просто «рогатый», дьявол - «клеветник», а «Демон» значит «душа». На картинах Врубель изображает самого себя в разные периоды своей жизни. Душа художника то оказывается в плену диких страстей, то страдает неземной печалью, то задаётся вопросами, ответы на которые не находятся ни на Земле, ни в другом мире. Сам Врубель так говорил о Демоне: *«Демон — это дух, соединяющий в себе мужской и женский облик. Дух, не столько злобный, сколько страдающий и скорбный, но при всём том дух властный, величавый»*. В этих трёх «Демонах» важная роль отдаётся синему цвету. В картине «Демон сидящий» синий является символом размышлений, поиском ответов на вездомные вопросы. Это также символ глубокой печали, одолевающей душу гения. В другой картине художника, «Демон летящий», синий цвет имеет семантику свободы, полёта. В «Демоне поверженном» синий является символом угнетённости, печали, тяжелейшего душевного состояния и самой поверженности.

2.3. ОТРАЖЕНИЕ СИНЕГО ЦВЕТА В ЛИНГВИСТИКЕ

Также интересно посмотреть на семантику синего цвета, а точнее одного из его оттенков, с точки зрения лингвистики. Я имею ввиду выражение "голубых кровей". Так говорили о знатных особах, аристократах, королях, царицах, в общем о людях благородного происхождения. Но почему? По самой распространенной точке зрения, всё дело в том, что у знатных людей была очень светлая белая кожа, а также существовала мода на худобу. Из-за этого было хорошо видно вены, а они, как известно, синие. От этого и пошло выражение "голубых кровей".

Интересно также, что в мире и вправду существуют люди с голубой кровью в прямом смысле этих слов. Их называют "кианетиками" (от лат. суапеа- голубой). Учёные насчитывают, приблизительно, 7000 таких необычных людей. Хотя, если быть точнее, то кровь у кианетиков не совсем голубая, а имеет лиловый с синью оттенок.

Так же существует и другое выражение, связанное с этим цветом: "синяя птица". Это словосочетание получило свою жизнь после выхода в свет пьесы-притчи бельгийского писателя Мориса Метерлинка "Синяя птица". В данном произведении рассказывается о поиске малышами Тильтиль и Митиль синей птицы, нашедший которую "будет всё знать и всё видеть". После распространения этого произведения вышеупомянутое выражение приобрело значение счастья, удачи, везения. Существует также и вторая версия, согласно которой выражение зародилось в Европе, где птицы синей окраски не водятся, и, следовательно, найти их крайне проблематично, так как они очень редкие. Всё что не часто можно встретить, что не всякому человеку доступно, считается ценным, поэтому в тех местах считалось, что если кто-то поймает синюю птицу, то ему обязательно будут сопутствовать удача и счастье.

2.4. СЕМАНТИКА СИНЕГО В ТЕАТРАХ НАРОДОВ МИРА.

Синий цвет имеет особое значение в Пекинской опере (Китай), зародившейся в конце XVIII века, и получившей распространение только в XIX века. Это театральное действо - яркий карнавал пёстрых красок, маленьких актёров в больших узорчатых костюмах, в полной мере показывающих всю огромную душу Китая. Интересно, что цвета, грим, узоры на платьях имеют не только эстетическое, но и символическое значение. Знатоки сразу, ещё с первой сцены смогут определить кто чей сын, кто злодей, а кто всенародный герой. Всё дело в том, что каждый цвет персонажа выбирается неслучайно. Так, например, синий грим может говорить о храбрости, но чаще он указывает на ярость, злость, и обычно является атрибутом отрицательного персонажа. Кстати, синий цвет и за пределами Пекинской оперы считается неоднозначным. С одной стороны, это цвет Неба, ветра, ну а если посмотреть по-другому, ветер может как быть гуманным, так и приносить несчастья и беды.

Японская культура испытало большое влияние китайской, переняв китайский язык цветовых символов. Поэтому традиция изображения антигероя синим цветом сохраняется и в Японии, и есть в знаменитом театре кабуки. Здесь полностью сохраняется семантика синего: безнравственность, злость, хладнокровие. Интересно, что в реальной жизни значение синего цвета была далека от театрального толкования. 18-19 века называют "синими" в истории Японии. Сёгуны (правители) требовали, чтобы у каждого класса был свой цвет в одежде. Так, все бедняки, крестьяне носили одежду цвета индиго, потому что это был практически единственный доступный краситель. Техника окрашивания тканей передавалась из поколения в поколение по материнской линии - это была одна из основных обязанностей японской женщины. В стране "восходящего солнца" до сих пор сохранилась эта техника окрашивания тканей, которые имеют различные оттенки от нежной голубизны до ярчайше синих тонов.

2.5. СИНИЙ И ЕГО ОТТЕНКИ В АРХИТЕКТУРЕ.

Светло-синий и голубой - одни из основных цветов в архитектуре. Наверно почти в каждом городе мира можно найти хотя бы одно здание, расписанное этими красками. Удивительно, что на нашей планете можно найти целый синий город! Он находится в северо-западной части Марокко и называется Шэфшауэн (Приложения14-16). Считается, что город был основан в 1471 году. К концу столетия он стал пристанищем для изгнанных из Испании евреев (у которых синий был цветом талита, молитвенного покрывала). Прибыв в этот город, они сразу же стали его формировать по образцу их родной Андалузии. Именно поэтому почти все дома, скамейки, цветочные вазы, заборы и даже вывески окрашены в различные оттенки синего: от нежно-голубого до яркого индиго, в любое время напоминая верующим о небе и о Боге. Этот город несколько столетий носил статус священного места, иноверцам запрещалось его посещать, поэтому свой синий облик он сохранил и по сегодняшний день. Жители Шэфшауэна, уже привыкшие к необычности своего города, ничего не меняют, а наоборот, выкрашивают и другие здания в этот цвет, чтя и уважая свою культуру и своё прошлое. Этот удивительный каскад переливчатой лазури и синевы, сбегаящий со склонов Рифских гор, превращает целый город в одну из самых красивых и удивительных достопримечательностей мира.

Наиболее распространено применение синего цвета в архитектуре Ислама. Выражением гармонии исламской архитектуры с природой являются украшения зданий, изразцами голубого цвета, символизирующего небесную обитель. Восприятие синего цвета среди этих стран обыкновенно вызывает ассоциации со Вселенной. Например, голубая мечеть в Тебризе, Иран(Приложение17). Мечеть была построена по приказу Джаханшаха, правителя государства Кара-Коюнлу. Другой пример: Голубая мечеть в Ереване, Армения (Приложение18). Голубая мечеть была построена в 1766 году.

Также существует Голубая мечеть в Мазари-Шариф, в Афганистане (*Приложение 19*). Мечеть над гробницей святого Али была основана в XII столетии. Согласно преданию, могила была обнаружена совершенно случайно и Ахмад Санджар построил первую святыню на этом месте. В 1220 году, во времена нашествия Чингисхана, могилу засыпали землей и замаскировали, чтобы избежать осквернения.

Она была восстановлена Хусейном Байкарой в 15-ом столетии. Из-за большого количества бирюзовых изразцов, покрывающих её купола и стены, она получила название «Голубая».

В Стамбуле (Турция) также существует Голубая мечеть (*Приложение 20*). Считается выдающимся образцом исламской и мировой архитектуры. Мечеть расположена на берегу Мраморного моря в историческом центре Стамбула. Мечеть является одним из символов города. Название «Голубая мечеть» мечеть получила благодаря огромному количеству (более 20 тыс.) белых и голубых изникских керамических изразцов ручной работы, которые использовались в декорациях интерьера.

В Марракеше существует необычный Дом Ж. Мажорель (*Приложение 21*). Этот сад был студией художника Жака Мажореля, который переехал жить в Марокко в 1919 году, для того, чтоб продолжить карьеру и вылечить туберкулез. После смерти Жака Мажореля в 1962 году, сад некоторое время был заброшен, а дом шел под снос. Но известный французский кутюрье Ив Сен-Лоран и его друг Пьер Берже в 1980 году выкупили территорию сада и взяли на себя заботу о его восстановлении и поддержании. Было потрачено немало сил и средств и на восстановление дома. Старая студия художника была переделана под небольшой музей исламского искусства.

В России синий цвет отмечен в 18 веке. В Россию барокко пришло в 18 веке и достигло расцвета в середине века, то есть уже тогда, когда в Европе уже наметился переход к классицизму. Как и другие стили, барокко в России приобрел некоторую самобытность, благодаря чему появились такие понятия, как московское или нарышкинское барокко, русское барокко.

Русскому барокко, в отличие от западно-европейского, свойственны большая простота и структурность композиций. В отличие от каменных фасадов Европы, в России в качестве материалов отделки предпочитали использовать гипс и штукатурку, что позволяло использовать окраску. Именно поэтому объекты, относящиеся к русскому барокко, отличаются ярким контрастным колером. Наиболее часто в архитектурных композициях той эпохи встречаются сочетания красного, голубого или желтого с белым, а также синий цвет, применение белой жести и позолоченных материалов в качестве кровельных покрытий. В качестве декоративных элементов, украшающих фасады зданий стиля барокко, наиболее часто применяется орнаментная лепка, в которой прослеживается традиционный русский колорит. В архитектурных памятниках русского барокко, дошедших до наших времен, в отличие от западных образцов, отсутствует такой характерный признак, свойственный этому стилю, как мистицизм.

Наиболее ярко и величественно барокко проявило себя в объектах дворцовой архитектуры Петербурга, а также Петергофа и Царского Села (например, Большой Екатерининский дворец в Царском Селе (*Приложение22*)). Также среди архитектуры того времени известными и значимыми являются Никольский Морской собор (*Приложение23*) и Зимний дворец (*Приложение24*).

С помощью особенностей этого стиля подчеркивалось могущество и процветание России того периода. Впечатление усиливалось за счет внутреннего декоративного оформления в этом же стиле интерьеров, по роскоши которым не было равных в Европе.

Современная архитектура заимствует синий цвет опосредованно. В первую очередь, синий цвет представлен стеклянными зданиями, в которых отражается голубое небо, придающее синие оттенки всем фасаду (Например, комплекс Moscow City в Москве (*Приложение25*)).

2.6. СИНИЙ ЦВЕТ В КЕРАМИКЕ.

Русская культура не могла обойти этот замечательный цвет. Своё воплощение он нашел в росписи на посуде, глиняных игрушках. Узоры синего цвета на белом фоне получили название "гжель" (*Приложение 26*). Гжель - это не просто голубые мазки на белом изделии, а это целое искусство, отдающее дуновением нашей Родины. Сюжеты мастера брали из своей бытовой жизни, в них нет ничего необычного: растительные орнаменты (особенно самый известный их представитель - гжельская роза "агашка" (*Приложение 27*)), природа (чаще всего птицы). Гжель - это настоящее искусство, секреты которого передают друг другу гжельские мастера из поколения в поколение вот уже на протяжении многих лет. Только в XX веке мастера стали расписывать свою посуду синим цветом, и только в середине прошлого века гжель приобрела ещё одну особенность - белый фон (фаянс). Точно никому не известно, почему же гжель стала такой, какой мы её привыкли видеть сейчас. Кто-то говорит о том, что наши предки выбрали этот цвет в честь ясного неба в России, мерцающей лазури снега, но большинство склоняется к мнению, что в те тяжёлые времена, омрачённые революцией, людям было не до цветных и ярких картинок, и, чтобы соответствовать цветовому настроению того времени, они перешли на синий и белый.

Гжель по сей день живёт и развивается, мастера до сих пор вручную производят и расписывают посуду, создают причудливые игрушки и распространяют их по всей нашей огромной стране. Доходит даже до того, что гжельские умельцы стали рисовать на компьютерах, телефонах и даже автомобилях (*Приложения 28-29*).

Часто иностранцам в качестве сувенира предлагают приобрести предмет, расписанный в стиле гжель. Уже из этого можно сделать вывод, что синие-белые фарфоровые изделия - это не просто посуда, но и настоящая визитная карточка нашей страны.

Керамические изделия Турции тоже не обходят синий цвет стороной, а что ещё интересней, у них тоже есть стиль, в котором они расписывают посуду сине-белым цветом (*Приложения 30-31*).

Но не совсем это можно считать главным турецким сувениром. Самое известное керамическое изделие этой страны- Nazar boncuk, в народе просто "назар", оберег от сглаза(*Приложение 32*). Его ещё называют глазом Фатимы, "глаз от сглаза" и т.д. Амулет чаще всего имеет форму круглого синего диска с белом кругом внутри, который венчает чёрное ядро. Существует две самые известные легенды о появлении талисмана. Первая рассказывает о том, что Фатима(дочь Мухаммеда) вручила амулет своему любимому перед опасным походом. По второй легенде (которая кажется людям более реалистичной), люди были сильно испуганы последствиями первого крестового похода, который принёс на их земли немало горя и разрушений. Известно, что у европейцев(крестоносцев) чаще всего были голубые глаза и поэтому. чтобы защититься от них, люди придумали назар.

Но многие исследователи считают, что родиной этого амулета является совсем не Турция, а Египет, ведь задолго до упоминания о назаре в Турции, в Египте рисовали его на стенах усыпальниц фараонов.

Так или иначе, сейчас синий глаз принято считать национальным турецким талисманом. Его одевают и взрослые и дети, а особенно новорождённые, беременные, успешны и счастливые люди дабы защитить себя от сглаза. Назар изображается на одежде, украшениях и даже на технике. Синий глаз всегда должен быть на виду, его нельзя прятать, а ни то волшебная сила амулета не сработает. Если глаз Фатимы дал трещину, потерялся или разбился, то это значит, что его хозяина хотели сглазить, но оберег взял порчу на себя. Разбитый назар нужно сначала поблагодарить за службу, а потом выбросить и приобрести новый.

2.7. СИНИЙ ЦВЕТ В ТВОРЧЕСТВЕ ШВЕЦОВОЙ АННЫ

«Звёздная ночь над Роной. Копия» (Приложение 33)

Швецова Анна так говорит об этой картине: «Мне нравится творчество Ван Гога, а в особенности эта картина. Я выбрала её, потому что в «Роне» нет ничего сверхъестественного, инопланетного, абстрактного, а просто показывается обычный вид, но изображён он так прекрасно, что хочется остановиться, взглянуть. Мне кажется, что у детей эта картина может развить зачатки чувства прекрасного, а взрослого заставить прервать свой бег и начать замечать красоту окружающего мира. Ещё одна причина, по которой я выбрала именно эту картину, это то, что она напомнила мне о мире, каким я его видела в детстве. Я вспомнила, что оказывается раньше я часто смотрела и наслаждалась звёздным небом, обожала ночь за её романтический ореол, могла подолгу смотреть на спокойный водоём... Конечно, и сейчас во мне такое есть, но в детстве всё казалось намного ярче, красивее, волшебнее... Ведь картина и правда сказочная! И прекрасная.»

«Алиса в стране чудес. Глава: Море слёз» (Приложение 34)

«Моя любовь ко всему необычному, непонятному и абсурдному берёт свои истоки именно с произведений Л. Кэрролла «Алиса в Стране Чудес» и «Алиса в Зазеркалье». Эти две книги- мой неиссякаемый источник вдохновения, меня с детства удивляла фантазия автора. Именно поэтому я выбрала отрывок из данного произведения в качестве сюжета моей картины. Глава, которой посвящена моя картина, называется «Море слёз». Мне всегда очень нравилось и до сих пор нравится море, его спокойствие и суровость, его приливы и отливы, его разнообразие и синева, радующая глаз. Нетрудно заметить, что море выделяется из всей картины: оно ярче всего, красивее. Синий в сочетании с розовым и фиолетовым, а также необычная структура воды создают эффект полного погружения в картину, в тот удивительный мир фантазии и неординарности. Синий заманивает, успокаивает, очаровывает зрителя, это один из важнейших цветов в картине», - говорит сама художница.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Синий- это не просто цвет, он имеет важное символическое значение в произведениях искусства, он привлекает своей глубиной, мистицизмом, неземной мудростью. Синий цвет используется в живописи, архитектуре, керамике, литературе и практически во всех видах искусства.

Целью исследования было: доказать, что синий цвет – феномен культуры. В ходе исследования выяснилось, что синий цвет влияет на психоэмоциональное состояние человека и задаёт ему настроение. Синий имеет успокаивающее действие на человеческую психику, погружая его в спокойствие и понижая артериальное давление. Также было установлено, что синий цвет повышает концентрацию внимания, но, несмотря на все его положительные моменты, он может вызывать чувство меланхолии и беспричинной грусти при длительном воздействии. В интерьере синий цвет лучше использовать в спальне, чтобы расслабиться после трудного дня, но важно не перегружать им комнату, чтобы цвет не имел угнетающее воздействие. Выяснилось также, что синий цвет визуально расширяет помещение и отлично сочетается с тёплыми цветами, такими как оранжевый и жёлтый. Интересным фактом в исследовании оказалось, что Древнейшие народы не видели синего цвета. Его могли созерцать только египтяне, которые считали его символом Божественности.

Проанализировав русский иконописный канон, выяснилось, что синий цвет имеет очень важное значение в иконописи. Он указывает на Божественность, небесность, чистоту святого, облачённого в него. Часто синий цвет называют цветом Богородицы.

В ходе исследования стало понятно, что синий цвет активно использовался художниками-импрессионистами для передачи своих эмоций, чувств, впечатлений. Каждый художник придаёт этому цвету своё толкование, в каждой картине он приобретает новое особое значение. У Пабло Пикассо- это грусть и печаль, у Ван Гога- способ создать новую

удивительную реальность, а у Врубеля- передать сложный и противоречивый характер главного персонажа картины.

Также выяснилось, что синий цвет отразился и в лингвистике. Он, чаще всего, имеет там положительное значение. Например, в выражении «человек голубых кровей» или устойчивого сочетания «синяя птица».

В театрах Японии и Китая синий цвет чаще всего является атрибутом отрицательного персонажа. В Китае и за пределами сцены синий считается неоднозначным, а в Японии он раньше был цветом бедности.

Синий цвет также активно используется в архитектуре, причём чаще всего его связывают с религией (исламская архитектура, христианская архитектура (город Шэфшауэн)). А также синий цвет нашёл своё отражение в русском барокко.

Стало известно, что русская керамика далеко не скудна на синий цвет. Сине-белые узоры до сих пор используются при росписи посуды в стиле гжель. Гжель стала не просто керамикой, но и визитной карточкой страны. Также искусство Турции не обошло этот цвет. У турков существует синий амулет против сглаза, который называют «глазом Фатимы».

Проанализировав две картины Швецовой Анны выяснилось, что синий цвет повлиял и на неё. Она его использует для показания глубины, и для придания волшебства картинам. Подводя итог, можно сказать, что цель исследования достигнута. Синий цвет уникален, он затронул каждую культуру и привнёс ей самобытность и сакральный смысл, нашёл отражение в произведениях искусства. **Синий цвет** исключителен в цветовом спектре, проанализировав его отражение в художественной культуре, его можно с уверенностью считать **феноменом культуры**, так как к нему обращались и до сих пор обращаются многие художники, он имеет определённую семантику у каждого народа, его использовали и продолжают использовать.

Знания, полученные при изучении данного вопроса следует применять в дизайне интерьера, выборе гардероба, при анализе произведений живописи и в собственном творчестве.

Рефлексия.

Выполнять эту исследовательскую было очень интересно, она значительно расширила мой кругозор в области искусства. После того, как я поработала с этой темой, она стала меня сильно интересовать. Теперь я придаю цветовым решениям большое значение, например, я стала осмысленно подбирать палитру для своего творчества. Также увлечение цветом привело меня в психологию. Я научилась лучше понимать людей с помощью цветов, которые преобладают в их одежде, интерьерах. Также я изучила принципы теста Люшера и теперь все время пользуюсь им для определения своего нынешнего состояния.

Благодаря этой исследовательской я узнала много нового и углубила свои знания в тех областях, с которыми до этого была знакома очень поверхностно. Например, я заново открыла для себя "Голубой период" Пикассо, пропустила его через себя. Были и совершенно неожиданные для меня открытия. Так, я даже и не подозревала о существовании синего города, Шефшауэна.

Мне было трудно работать с древней историей синего цвета из-за малого количества информации о ней в интернете. А вообще, вся исследовательская была сложной, ведь синий цвет - не очень хорошо изученная тема, поэтому я, в каком-то смысле, была новатором.

Список использованных источников

Специальная литература

Монографии, учебные пособия, справочники, комментарии

1. «Дао цвета»//Л.Айсмен//Издательство «Эксмо», 2005
2. «Цвет. Энциклопедия»//А.Стармер//Переводчики: Лейтес И.А., Лейтес Е.Г.//Издательство «Арт-родник»,2010
3. "Учение о цвете"//Г.Цойгнер//Издательство: издательство по строительству и архитектуре,1971
4. "Эстетика цвета"//Н.В.Серов//Издательство «Бионт»,1997
5. "О духовном в искусстве"//В.Кандинский//Нью-Йорк,1967
6. «Основы. Дизайн» // Том Питерс. Переводчики: Александра Гутина,Марина Ермакова. Издательство// Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2008
7. «Дизайн и время» // Лакшми Бхаскаран// Арт-родник, 2006.
8. «Эстетика»// Кривцун О.А. // М., 2001
9. «Дизайн. 1000 советов»// Зайцева А.А// М.: АСТ – Пресс Книга, 2005

Электронные ресурсы

1. <http://cvet-psy.ru/tsvet-u-drevnih-narodov-egipta/>
2. <http://uchportfolio.ru/blogs/read/?id=2449>
3. <http://uchportfolio.ru/blogs/read/?id=2447>
4. <http://world-psychology.ru/kakoe-vliyanie-okazyvaet-sinij-cvet-na-cheloveka/>
5. <http://art-assorty.ru/1122-van-gog-zvezdnaya-noch.html>
6. http://muzei-mira.com/kartini_francii/1117-opisanie-kartiny-edgara-dega-golubye-tancovschicy.html
7. <http://udivitelno.com/doma/item/616-shefshauen-sinij-gorod-v>
8. http://muzei-mira.com/kartini_russkih_hudojnikov/290-demon-sidyaschiy-mihail-aleksandrovich-vrubel.htm
9. http://impressionnisme.narod.ru/MONE/mone73_about.htm
10. <http://www.manalfa.com/lichnost/sinij-tsvet-znachenie-v-psikhologii>

ПРИЛОЖЕНИЯ

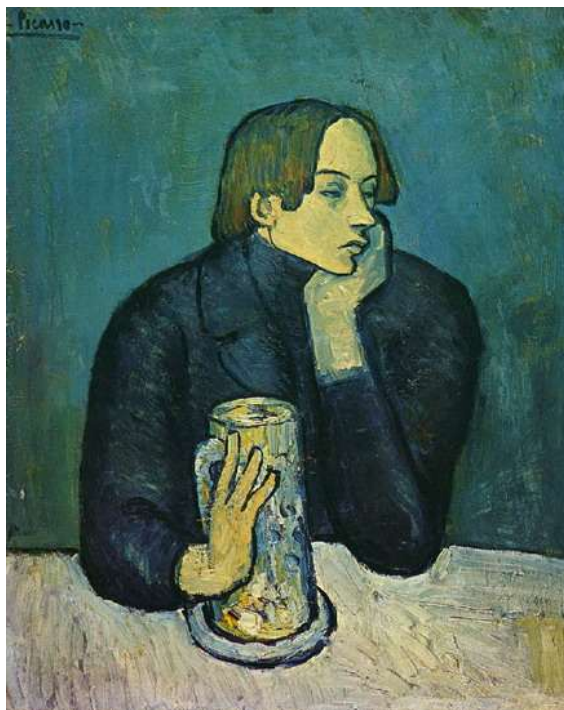
Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Приложение 8

Приложение 9

Приложение 10

Приложение 11

Приложение 12

Приложение 13

Приложение 14

Приложение 15

Приложение 16

Приложение 17

Приложение 18

Приложение 19

Приложение 20

Приложение 21

Приложение 22

Приложение 23

Приложение 24

Приложение 25

Приложение 26

Приложение 27

Приложение 28

Приложение 29

Приложение 30

Приложение 31

Приложение 32

Приложение 33

Приложение 34

