

ИОХАННЕС ИТТЕН И ЕГО ИСКУССТВО ЦВЕТА

Выполнила Козинец Алиса Д-01

Швейцарский художник Johannes Itten вошел в историю культуры не своими шедеврами, а благодаря созданной им новаторской теории цвета. На ее основе он разработал свою методику преподавания, позже описанную в книге Иоханнеса Иттена «Искусство цвета» (1970 г.). Сформулированная в XX веке методика актуальна и сейчас. Теория цвета Иоганнеса Иттена нашла применение в разных областях, от рисования до веб-дизайна. Нужно отметить, что в русскоязычных источниках встречаются разные варианты написания имени известного теоретика: Иоханнес Иттен и Иоганнес Иттен. Оба варианта можно считать допустимыми

Цветовой круг Иоганнеса Иттена, универсальный инструмент, первоначально предназначенный для обучения художников, используют сейчас, к примеру, стилисты при создании модных «луков». На нем наглядно показывают, как сочетать контрастные цвета или цвета первого, второго и третьего порядка.

Виды контрастов в учении Иоханнеса Иттена о цвете

Глаза и мозг человека воспринимают оттенки цветов в сравнении друг с другом. Эта закономерность стала одной из основополагающих в учении Иоганнеса Иттена о цвете. Для определения разных типов контрастов теоретиком введено понятие дополнительных цветов. Это 2 колора, которые при смешении дают серый. В круге цветов Иттена они располагаются напротив.

7 типов контрастов:

1. По цвету. Максимальным уровнем контраста обладают основные цвета. По мере увеличения примесей он ослабевает. Так, контраст цветов второго уровня уже ниже.

Сон. Картина Пабло Пикассо Бирюзовая Мэрилин Монро. Художник Энди Уорхол

Контраст по цвету в картинах «Сон» Пабло Пикассо (слева) и «Бирюзовая Мэрилин Монро» Энди Уорхола.

Контраст по цвету в картинах
«Сон» Пабло Пикассо

Симультанный контраст
(слева) (Эль Греко
«Совлечение одежд с
Христа»).

Контраст дополнительных цветов
(«Портрет неизвестного с медалью
Козимо Медичи Старшего»)

2. По светлоте. Самый высокий уровень контраста предсказуемо наблюдается между ахроматическими белым и черным. Максимально контрастную по светлоте пару среди хроматических тонов представляют желтый и фиолетовый.

3. По цветовой температуре. Представляет отношения теплых и холодных оттенков в композиции. Этот вид контраста также позволяет создать ощущение объема или перспективы на картине, так как теплые тона кажутся визуально ближе, а холодные – дальше.

4. По насыщенности. Насыщенность уменьшается при добавлении к чистому колору ахроматического или дополнительного цвета. Использование контраста по насыщенности позволяет создать гармоничную композицию, подчеркнуть главное.

5. Контраст дополнительных цветов. Располагаясь рядом, дополнительные оттенки смотрятся очень броско и ярко. Согласно книге Иоганнеса Иттена «Искусство цвета», правильное сочетание и дозировании дополнительных колоров является основой баланса.

Сан-Джорджо Маджоре в сумерках. Клод Моне Портрет неизвестного. Боттичелли
Контраст дополнительных цветов («Портрет неизвестного с медалью Козимо Медичи Старшего», Сандро Боттичелли).

Контраст дополнительных цветов («Сан-Джорджо Маджоре в сумерках», Клод Моне) (слева).

6. Симультанный контраст. Этот вид основан на явлении, вызванном субъективностью восприятия цветов человеческим зрением. При рассматривании какого-либо оттенка возникает ощущение присутствия его дополнительного колора.

7. По площади. Характеризуется соотношением размеров цветowych пятен. Числовые значения гармоничных пропорций были выведены другим знаменитым исследователем Гете.

Помимо описаний контрастов, Иттен разработал схемы гармоничных сочетаний. Для этого ученый снова обратился к цветовому кругу.

