

ЦВЕТ

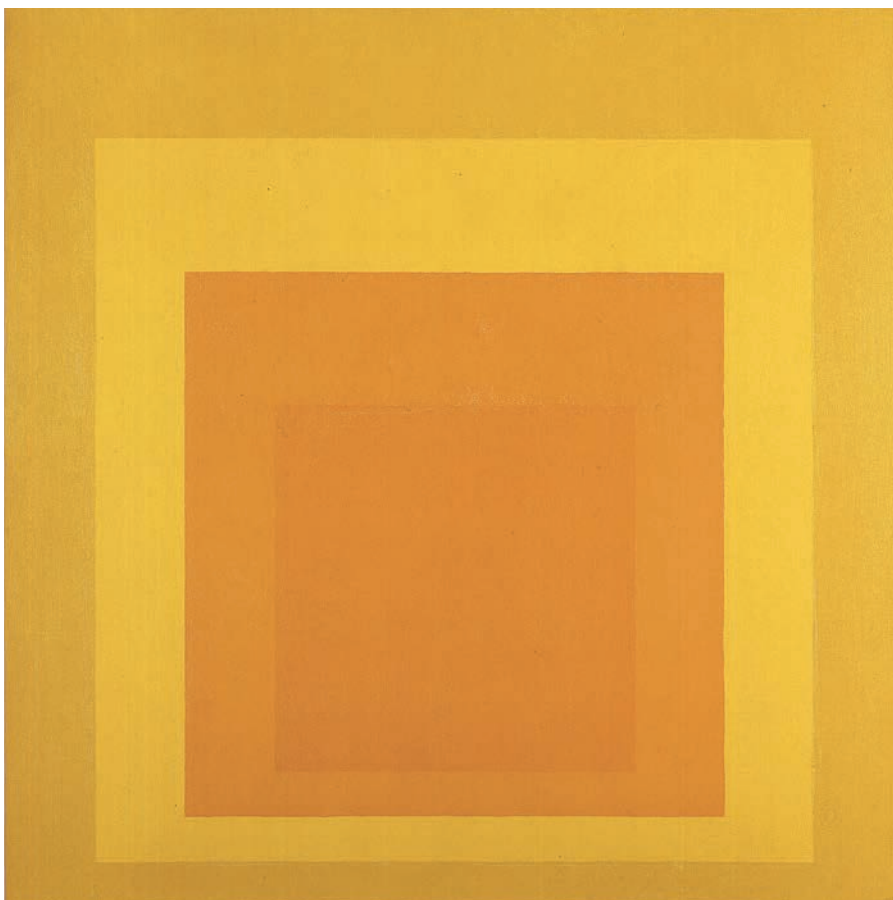
Волшебство пигмента

Джозеф Альберс, один из мастеров школы Баухаус и впоследствии профессор Йельского университета, получил известность благодаря своей революционной теории цвета. В пору его зрелости воспроизведение цветов было делом сложным и дорогостоящим, и в распоряжении художников имелось множество справочников и руководств, посвященных тому, как эффективно применять цвета в печати и дизайне. Написанная Альберсом книга «Взаимодействие цветов» (Interaction of Colour, 1963) отвергала упрощенный подход к цвету, устанавливая правила его успешного использования, включавшие в себя междисциплинарные экспорсы в точные науки, психологию, эстетику и магию.

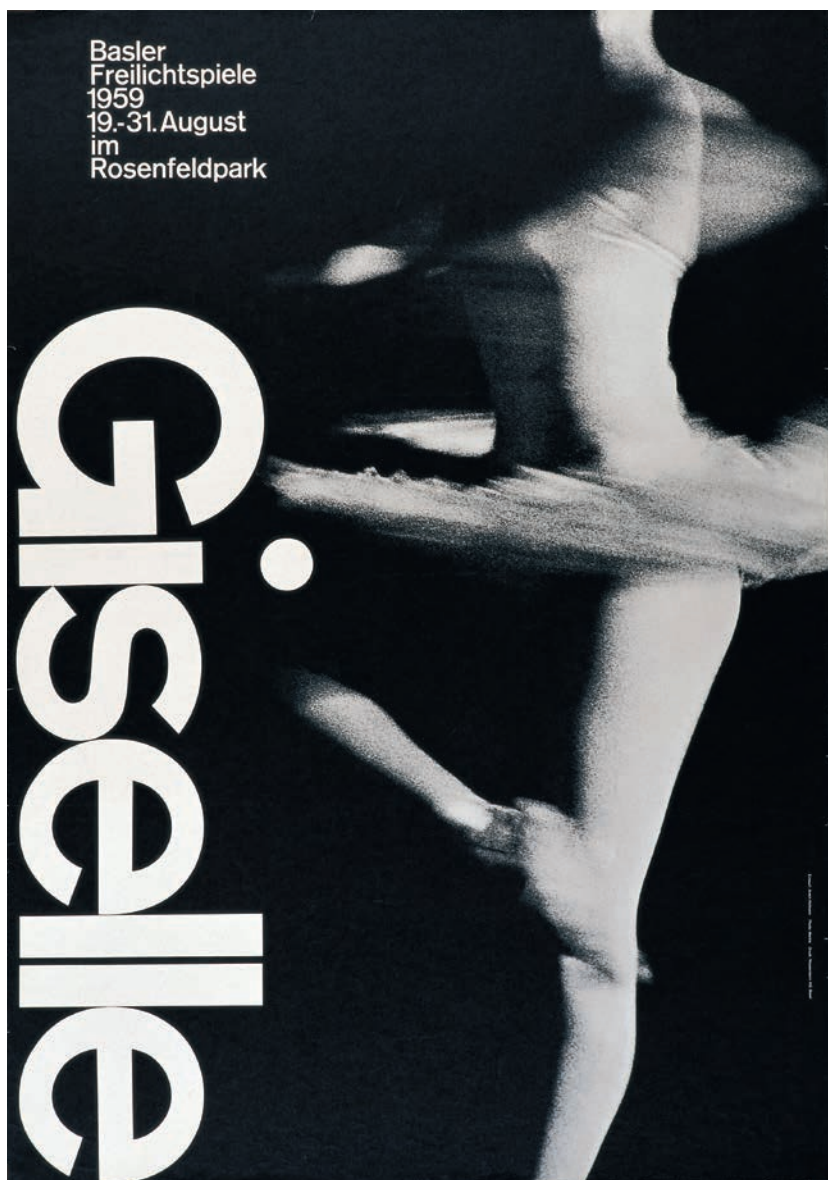
Альберс выдвинул идею о том, что цвет всегда неустойчив: один и тот же цвет может вызывать различные реакции в зависимости от того, как он расположен по отношению к другим цветам. Возражая против «механического применения или простого утверждения законов и правил цветовых сочетаний», Альберс настаивал на субъективном характере восприятия, имея в виду, что практически невозможно увидеть цвет как таковой вне взаимодействия с его окружением.

В своей знаменитой серии «Во славу квадрата» (Homage to the Square, 1949–1976) Альберс посредством сотен рисунков и литографий исследовал оптические ощущения, возникающие при сопоставлении гармонирующих и диссонирующих цветов в разнообразных сочетаниях и размерах. На приведенной работе из этой серии мы можем видеть, что цвета взаимодействуют порой весьма неожиданным образом. Первый квадрат в середине имеет довольно темный оттенок оранжевого, который, однако, кажется менее насыщенным, чем цвет окружающего более светлого квадрата, в то время как еще более светлый оттенок третьего квадрата доминирует во всей цветовой гамме. Восприятие оттенка и насыщенности меняется в зависимости от соотношения квадратов.

Поскольку полноцветные репродукции в настоящее время не являются чем-то особенным, достичь выдающихся результатов с их помощью довольно трудно; чтобы добиться нужного воздействия, недостаточно просто выбрать цвет из веера Pantone. Цвет — союзник дизайнера, но он же и его враг. Поэтому стоит внимательно посмотреть на практические упражнения Альберса, чтобы понять, что цвет имеет силу, которую дизайнеру необходимо укротить, одновременно отдавая должное ее стихийной природе.

☒ Джозеф Альберс, 1967.
«Во славу квадрата»;
«В узком интервале»

- ☒ Армин Хофманн, 1959.
Афиша к балету «Жизель»

ЧЕРНОЕ И БЕЛОЕ

Сделать одноцветное многоцветным

В начале XX века была популярна черно-белая гамма, а цветные изображения встречались редко. Теперь все наоборот: при современных технологиях печати черно-белый дизайн выглядит непривычно. Казалось бы, почему не использовать «миллионы оттенков», столь легкодоступных на любом компьютере? Возможно, потому что полноцветное изображение не должно быть по умолчанию решением всех дизайнерских проблем. Сейчас, когда цвет является нормой (хотя эффективно применять его по-прежнему просто), дизайнерам нужно пробовать обходиться без опоры на него. Или же еще лучше — стараться найти в черно-белом изображении многоцветность.

Афиша Армина Хоффманна к балету «Жизель» выглядит не просто так же свежо, как и в 1959 году, когда она была впервые создана и отпечатана, — в ней наглядно отражено могущество черно-белой композиции. Хоффманн был ведущим представителем швейцарского стиля (также называемого интернациональным типографическим стилем) в модернизме. Это была попытка свести дизайн к основам — шрифту и изображению, которые расположены в сетке и ограничены гарнитурой и цветовой палитрой. Эстетика швейцарцев должна была передавать ощущение вневременности, и сегодня она играет не менее важную роль, чем в 1950-е годы, когда была впервые представлена публике.

На этой афише размытое очертание поворачивающейся танцовщицы противопоставляется колонке скульптурного шрифта. Прописные и строчные буквы гарнитуры Helvetica, составляющие слово Giselle, также создают свой ритм — маленькие буквы обеспечивают динамику изображению и оставляют пространство для движения балерины. Если бы Хоффманн использовал только заглавные буквы, они сыграли бы роль стены, и кинетический эффект изображения был бы значительно снижен.

Возможно, эта афиша хорошо смотрелась бы и в цвете, но черно-белая гамма сильнее подчеркивает движение балерины и вынуждает смотрящего воспринять только необходимую информацию — заголовок, тему и событие, — не оставляя ничего постороннего, что могло бы увести внимание в сторону.

ПЛАШЕЧНЫЙ ЦВЕТ

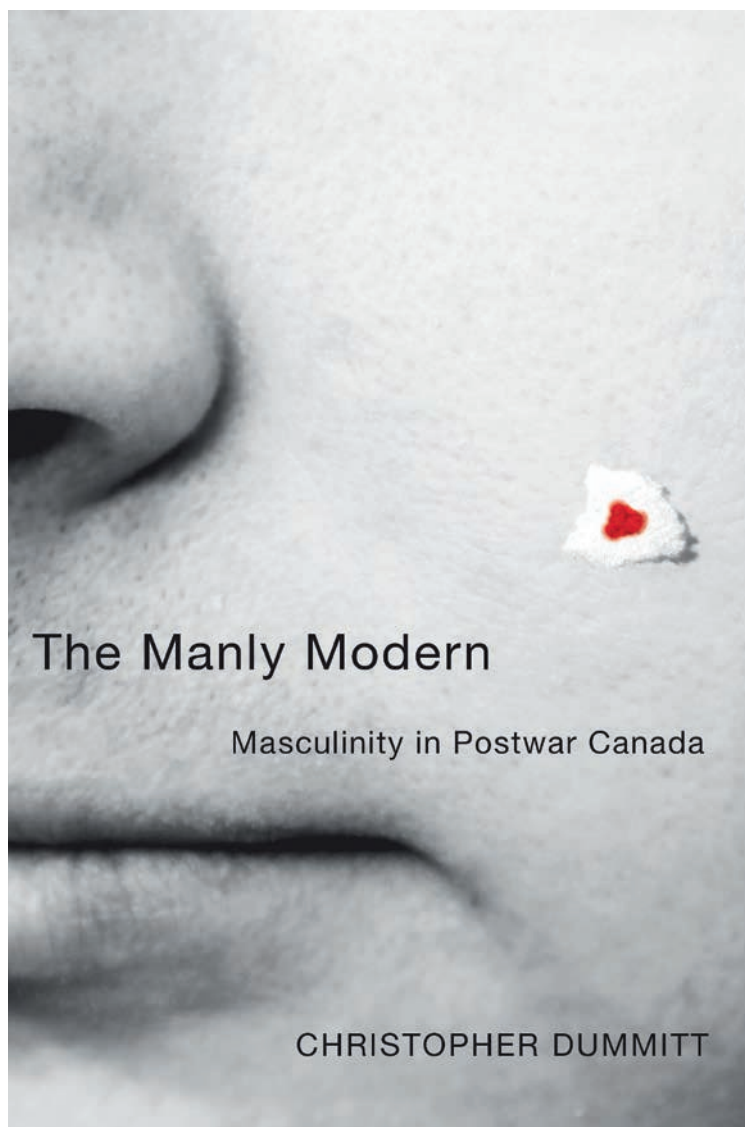
Пятно цвета для привлечения взгляда

В офсетной печати термин «плашечная заливка» применяется в случаях, когда оформитель выбирает уникальный цвет (то есть не составленный по схеме СМУК¹), чтобы добиться более яркого результата. Плашечная заливка в любом случае оказывается плотной и насыщенной — ничем не стесняемый образец чистого пигмента. Ее разумное использование может производить драматический эффект, но и при более скромном применении она выглядит не менее поразительно, создавая впечатление сдержанности, в то время как на самом деле немедленно притягивает взгляд смотрящего туда, куда нужно дизайнеру. Это не так просто, как кажется, — успешное использование цветового пятна зависит как от самого цвета, так и от того, каким образом и где он будет нанесен, поэтому для достижения желаемой цели такой выбор необходимо делать обдуманно.

«Мужественный модерн» (*The Manly Modern*) — книга, посвященная теме мужественности в Канаде после Второй мировой войны. Канадский дизайнер Дэвид Драммонд почерпнул основную идею для своей иллюстрации в слове «послевоенная» в подзаголовке книги, что порождает мысль о том, что «наиболее близко современные канадские мужчины сталкиваются со сражениями или кровью во время утреннего ритуала бритья». Он взял черно-белый фотопортрет, сделав единственным цветным фрагментом кровь на кусочке салфетки, что, по его словам, выглядит почти как знак доблести. Вы заметили, что взгляд ментально обращается к этому маленькому пятну?

Сделанный намеренно некрупным шрифт служит для того, чтобы привлечь еще больше внимания к маленькой капле крови, просачивающейся сквозь салфетку, — пятну цвета, символизирующему основную тему книги. В данном случае, кроме черно-белой фотографии, ничто не смогло бы дать такого контраста и имело бы значительно меньший эффект. Одним из наиболее сложных решений дизайнера здесь было определить, что не следует включать в композицию, чтобы мощь цветового пятна не снижали посторонние воздействия.

¹ Четырехцветная автотипия, СМУК — схема формирования цвета, состоящая из четырех стандартных цветов: черного, голубого, пурпурного и желтого. — *Примеч. ред.*

- ☒ Дэвид Драммонд, 1999. «Мужественный модерн»
(*The Manly Modern*). Обложка книги