

**архитектурная
колористика
и пластические
искусства**

**андрей ефимов
наталья панова**

АНДРЕЙ ЕФИМОВ
НАТАЛЬЯ ПАНОВА

АРХИТЕКТУРНАЯ КОЛОРИСТИКА И ПЛАСТИЧЕСКИЕ ИСКУССТВА

МОСКВА 2018

УДК 7.017.4
ББК 85.110, 5
Е912

Издание осуществлено при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований
по проекту №17-04-16521-ОГН,
не подлежит продаже

Е912 **Ефимов А.В., Панова Н.Г.**
Архитектурная колористика и пластические искусства / Андрей Владимирович Ефимов, Наталья Геннадьевна Панова.
— М.: БуксМАрт, 2018. — 424 с.: ил.

Книга представляет оригинальный методически выстроенный авторский труд, дающий исчерпывающее представление о цветовом феномене как явлении мировой художественной культуры. Авторами рассматривается многогранная роль цвета в создании комфортной, художественно выразительной архитектурной среды города. Опыт колористической реконструкции городов мира в конце 20-го века позволил сформулировать концепцию функционально обоснованной, информативной, эстетически полноценной колористической среды города и предложить методологию ее проектирования. Представлены содержание и последовательность проектных стадий формирования колористики города, проведен анализ цветовых решений конкретных фрагментов архитектурной среды.

Предложено понятие «колористической культуры» в связи с зарождением науки о цвете, позволяющей развивать методы цветовой гармонизации и колористического формообразования в пластических искусствах и архитектурном творчестве. На примере мировых художественных течений 20 — начала 21-го века прослеживается движение к художественной абстракции в живописи и затем в скульптуре, ставшей основой архитектурного формообразования. Впервые раскрывается влияние последовательности мировых художественных течений на появление, развитие и трансформацию различных стилевых направлений архитектуры.

Монография адресована архитекторам, дизайнерам, специалистам в области градостроительства, а также художникам и искусствоведам. Книга полезна также студентам архитектурных, дизайнерских и художественных вузов. Издание содержит обширный иллюстративный материал.

УДК 7.017.4
ББК 85.110, 5

ISBN 978-5-6040055-0-7

© Ефимов А.В., Панова Н.Г., текст, 2018
© Тронь А.И., дизайн, 2018
© БуксМАрт, 2018

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	8
ЦВЕТ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА	13
Цвет в древних цивилизациях	14
Первобытное общество	14
Древний Египет	16
Двуречье	17
Древняя Греция	18
Древний Рим	20
Древний Китай и Индия	22
Ближний и Средний Восток	24
Средневековые представления о цвете	26
Япония	26
Китай	28
Индия	30
Ближний и Средний Восток	32
Средняя Азия	34
Византия	35
Западная Европа	36
Готика	38
Ренессанс	39
Библейское толкование цвета	40
Средневековая Русь	41
Интеллектуальное освоение цвета в живописи	46
Философская трактовка цвета в живописи Ренессанса	46
Цвет в европейской живописи 17-го века	50
Цветовая среда в живописи барокко	52
Европейская живопись 19-го века — предтеча цветowych новаций искусства модернизма	54
КОЛОРИСТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА	63
Понятие колористической культуры	64
Цветовой канон	65
Цветовые предпочтения	68
Цветовая символика	72
Новые тенденции колористической культуры	76
Зарождение науки о цвете	78
Цветовой спектр Ньютона	78
Учение о цвете Гёте	79
Цветовые символы и аллегории в искусстве романтизма	82
Цветовой шар Рунге	84
Цветовой атлас Шеврёля	85
Правила цветовой гармонии Бецольда	86
«Хроматоаккордеон» Адамса	87

Гармонизация на основе цветовых систем	88
Специфика цветовой гармонизации в пространстве	88
Цветовая система Манселла	89
Цветовая система Оствальда	90
Джадд и Вышецки о цветовой гармонизации	91
Цветовая система Иттена	92
Цветовая система ПЦКС	94
Цветовая система «Колороид» Антала Немчича	95
Естественная цветовая система — ЕЦС (NCS)	96
Разработки французских колористов	97
Живопись и ее скульптурная интерпретация	98

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ АБСТРАКЦИЯ КАК ОСНОВА АРХИТЕКТУРНОГО ФОРМООБРАЗОВАНИЯ 103

Движение к абстракции в пластических искусствах	104
«Абстрактное» и «фигуративное» в пластических искусствах	105
Появление абстрактной живописи	106
Лирический абстракционизм	106
Супрематизм	108
Конструктивизм	110
Неопластицизм	114
«Свежий психический автоматизм»	117
Абстрактный экспрессионизм	118
Оптическое искусство — оп-арт	120
Восприятие внешнего мира через абстракцию	124
Искусство без содержания	126
Приближение к бесконечности	128
От абстрактной живописи к абстрактной пластике	130
Родоначалники новой скульптурной абстракции	130
Скульптурная абстракция в русском авангарде	132
Язык математики в скульптуре	136
Скульптурный рельеф	137
Биоморфная пластика	138
Минимализм	140
Абстрактная пластика как инструмент преобразования пространства	144
Конструктивная абстракция	144
Движение к кинетизму	146
Скульптурно-пространственный ассамбляж	148
Лэнд-арт	158
Пространственно-средовая экспансия пластических искусств	163

ЦВЕТОПЛАСТИЧЕСКИЕ МЕТАМОРФОЗЫ АРХИТЕКТУРЫ 165

Художественное творчество как предтеча архитектурного формообразования	166
Искусство модернизма и архитектура	168
Модерн	168
Экспрессионизм	172
Фовизм	174
Кубизм	176
Футуризм	178
Супрематизм	180
Неопластицизм	184
Конструктивизм	186
Органика	190
Пуризм	196
Рационализм	200

Оп-арт	208
Дадаизм	210
Сюрреализм	212
Неоэкспрессионизм	214
Постмодернизм в философии, искусстве и архитектуре	216
Постмодернизм	216
Поп-арт	220
Деконструктивизм	222
Абстрактный экспрессионизм	226
Новые технологии и минимализм в архитектуре	230
Хай-тек	230
Минимализм	236
Дигитал-арт (цифровое искусство)	240
Возврат к историческим стилям	244
КОЛОРИСТИЧЕСКАЯ СРЕДА ГОРОДА	249
Эволюция колористической среды городов	250
Концепция формирования колористической среды города	260
Опыт проектирования колористики городов	268
КОЛОРИСТИКА В АРХИТЕКТУРНОЙ ШКОЛЕ (опыт МАРХИ)	291
Дисциплина «Архитектурная колористика» на примере направления «Дизайн архитектурной среды» МАРХИ	292
Основы архитектурной колористики (довузовская подготовка)	294
Цветовой круг Иоханнеса Иттена	295
Цветовое тело: разрез по ахроматической оси	296
Цветовая гармонизация на основе дополнительных цветов или цветовых групп	298
Вступительные экзамены	300
Архитектурная колористика в учебном процессе	302
Колористика в объемно-пространственной композиции	302
Колористическое формообразование	303
Метод моделей. Выражение полихромной формы через монохромную	307
Действие полихромии в объемно-пространственной форме	308
Суперграфика	312
Основные практические задания	314
Создание условной копии произведения живописи	316
Создание серии композиций на основе произведения живописи	320
Создание плоскостной формы на основе произведения живописи методом моделирования	328
Цветопластическая интерпретация объемной формы	332
Цветопластическая интерпретация объемно-пространственной формы	336
Создание архитектурной формы на основе произведения живописи	342
Цветопластическое моделирование как форма поиска проектного решения	352
Введение в архитектурно-дизайнерское проектирование	354
Методика колористического решения архитектуры	360
Цветопластическое моделирование в проектировании	364
Цвет и форма в русской архитектуре	398
ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ	416
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН	418