

УДК 008.001

<https://doi.org/10.36906/KSP-2021/10>

Крошнева М.Е.

канд. филол. наук

Кутузова Е.А.

Ульяновский государственный технический университет

г. Ульяновск, Россия

ПРИСУТВИЕ ЦВЕТА В КОНТЕКСТЕ РАЗЛИЧНЫХ КУЛЬТУР

Аннотация. Восприятие цвета зависит от многих факторов, одни из важнейших – культурно-исторический и социальный. В зависимости от культурного и исторического контекста интерпретация цвета может отличаться. Специфика восприятия цвета в разных социальных культурах становится причиной возникновения нюансов и тонкостей в работе графического дизайнера. В данной статье рассмотрена разница интерпретаций цветов в различных социокультурных контекстах на примере белого и чёрного цвета и выделены основные значения этих цветов.

Ключевые слова: дизайн; цвет; восприятие цвета; культура; символика цвета; цветовосприятие; ассоциация.

Kroshneva M.Y.

Ph.D.

Kutuzova E.A.

Ulyanovsk State Technical University

Ulyanovsk, Russia

FEATURES OF COLOR VALUES IN THE CONTEXT OF DIFFERENT CROPS

Abstract. The perception of color depends on many factors, one of which is culture. The interpretation of color may differ depending on the cultural and historical context. The specificity of the perception of color in different cultures causes various nuances and subtleties in the work of a graphic designer. This article discusses the difference in interpretations of colors in different cultures using the example of white and black and highlights the main meanings of these colors.

Key words: design; color; color perception; culture; color symbolism; color perception; association.

Цвет присутствует в литературе, изобразительных искусствах, фотографии, кинематографе, других сферах творческого воплощения идеи и образа. С научной точки зрения, цвет представляет собою интереснейший объект для исследований, который по-

своему, с учетом методологий различных наук (естественнонаучных, гуманитарных, медицинских и т.д.), изучается ими и последовательно описывается. Авторов данной работы интересует цвет как научный объект в поле деятельности наук филологической направленности и ближайших к ним, теоретических и прикладных (культурологии, средств массовой информации, социологии, психологии, дизайна). Цвет способен передать информацию и участвует в процессах коммуникации. На языке цветописи обогащается ткань литературно-художественного, фото-, кинематографического повествования, организуется взаимодействие со зрителями телевизионных программ, слушателями радиопередач, пользователями Интернета. При помощи цвета создается определённое настроение и доносятся идеи. Это важнейший элемент графического дизайна.

Цвет – многомерное функциональное явление. В работе «Символика цвета в культуре» исследовательница О.В. Кошеренкова пишет о функциональности цвета следующее: «Основными функциями, которые цвета выполняют в культуре, являются коммуникативные (устанавливающие те или иные связи между элементами), символические (указывающие на предмет, явление, сущность) и выразительные (передающие и вызывающие эмоции)» [3, с. 156]. Ассоциации, полученные от цвета, непосредственно связаны с культурой и историей общества. В зависимости от этого, у людей из разных стран сформировалось различное понимание и восприятие определённых цветов. Данный аспект особое значение приобретает в контексте проблемы межкультурной коммуникации, а также при использовании цветов в дизайне. Рассмотрим разницу в восприятии цвета на примере двух наиболее базовых и популярных цветов, которые можно встретить в большинстве работ дизайнеров – белом и чёрном. Выделенные для изучения, белый и чёрный, воспринимаются как две противоположности: белый – наиболее светлый оттенок в спектре цветов, а чёрный – самый тёмный. Поверхности белого цвета обладают самой высокой светоотражательной способностью, за исключением зеркальных поверхностей, а чёрные поверхности имеют самые высокие светопоглощающие характеристики.

На психологическом уровне белый кажется более лёгким, невесомым, он часто используется для фона или обозначения его отсутствия, поскольку ассоциируется с пустотой, безграничностью и отсутствием какого-либо наполнения. Так, близкий к мироощущению героев А.П. Чехова, белый цвет в рассказе «Дама с собачкой», описывает природу Ялты. Через метафору неподвижного покоя раскрывается поэтика прибрежного города со свойственной ей художественной образностью белых и прозрачных облаков о том, что Ялта была видна сквозь утренний туман, а на вершинах гор неподвижно стояли белые облака. Белый свет при разделении его с помощью призмы способен распасться на весь спектр цветов, то есть, является их соединением, совокупностью всех цветов. Поэтому можно сказать, что белый цвет располагает наибольшей энергией и проходимостью, а объекты, обладающие очень высокой температурой, представлены в искусстве, излучающими белый свет. Прибавим к этому наблюдению говорящее название советского художественного фильма «Белое солнце пустыни» (1970 г., режиссер В. Мотыль), использующее данное толкование. Белый цвет не

имеет ни начала, ни конца, и часто используется в фантастических фильмах для создания эффекта бесконечных пространств, как это сделано в американском научно-фантастическом фильме «Аватар» (2009 г.), сценариста и режиссера Дж. Френсиса Кэмерона, или триллере «Иные» (2018 г.), З. Липовски и Ад. Стейна и др.

Чёрный цвет представляет собой полное отсутствие света и энергии. Наиболее тёмными участками кажутся те поверхности и объекты, на которые не попадает свет, а находятся в тени. При этом чёрный цвет воспринимается как наиболее тяжёлый, весомый. Он обладает наибольшей глубиной, взгляд будто тонет в бесконечной бездне. Чёрный цвет поглощает всё, что в него попадает. Даже космические объекты, обладающие огромной массой, настолько многомерны, что их притяжение не способен преодолеть яркий свет, поэтому чаще всего их описывают через художественные образы, полученные с помощью чёрного цвета. Примерами *говорящего* черного цвета могут служить многочисленные работы художников, фотографов современного искусства: К. Малевича, И. Чашника, А. Соколова, И. Шалито, Б. Эглтона, Дж. Харрисона, А. Родченко, К. Брессона, М. Мармура, Й. Судека и др.

В полиграфии белый и черный являются нейтральными; часто вместе они применяются в графическом дизайне. Чёрный и белый цвета используются как наиболее контрастные для различного рода графических выделений, иллюзий и эффектов. Но самым частым случаем применения чёрно-белой гаммы, а также примером, с которым современный человек сталкивается каждый день, и часто имеет у себя под рукой – это текст. В данном примере используются такие аспекты цветов как нейтральность, универсальность и максимальная контрастность. На белом фоне наиболее различимыми являются именно тёмные цвета, а чёрный в силу своей нейтральности по отношению к другим цветам становится наиболее популярным выбором для цвета текста. Но данный аргумент больше относится к электронным текстам, чем к печатным. В печати же чёрно-белая гамма для текста обуславливается не только удобством для чтения, но и доступностью чернил.

Несмотря на всю нейтральность чёрного и белого цветов, они, как и многие другие цвета, имеют своё значение и информационную наполненность. Интерпретация данных цветов в разных странах может отличаться в зависимости от культурного контекста. В этом смысле, белый цвет имеет положительные и отрицательные, но чаще всего, белый наделён положительными значениями, такими как святость, чистота, безгрешность, безмятежность и мир. Белый цвет во многих культурах связывается с божественным началом. Белый цвет часто ассоциируется с добром и светом. В древности люди называли белым объекты, которые не обладали каким-либо цветом, например, свет или воду. Здесь можно увидеть связь с представлением о белом цвете как о чём-то нейтральном и ассоциации его с чистотой и пустотой, нетронутостью.

Наиболее наглядно значение белого цвета в российской культуре можно проследить через различные словосочетания и фразеологизмы, так как через них можно увидеть основную ассоциацию, которую вкладывают в этот цвет. В качестве примера можно взять выражение «чистый лист», ассоциацией на которое чаще всего представляют именно белый лист, так как

в нашем представлении именно такой лист является чистым, нетронутым чернилами и готовым к использованию по назначению. С. Есенин утверждал однажды, что вся жизнь наша есть не что иное, как заполнение большого, чистого полотна рисунками. Данный пример может демонстрировать ещё одну ассоциацию, возникшую в связи с присутствием цвета в культуре. Белый цвет – начало жизни, связан с рождением, детьми, которые только родились и в православии считаются безгрешными. В своей работе «Цветовосприятие и ассоциативные поля в русском и английском языках» Воевода Е.В. отмечает: «В христианстве белый цвет символизирует Христа, поэтому в так называемые «Господние праздники» (Рождество, Преображение и т.д.) православные священнослужители совершают богослужение в белых облачениях» [2, с. 113]. Согласимся, что белый цвет – цвет, символизирующий чистоту душевную и телесную, одеяние невест. Белый цвет очень часто ассоциируется со свадьбой. В данном контексте обычно воспринимается белый цвет как цвет невинности, блага, радости и счастья. Белый цвет повсеместно присутствует в национальных одеждах и орнаментах многих народностей.

Продолжая тему ассоциативных словосочетаний, можно обратить внимание на символ перемирия – белый флаг. Во многих странах этот символ означает отказ от сопротивления и агрессии, желания прекращения войны и является символом мира, но в то же время и символом подчинения в обмен на сохранение жизни. В качестве положительного символа мира можно указать белого голубя, который также ассоциируется со Святым Духом, что вновь отсылает нас к связи белого цвета со святостью и Богом, а также православием.

В российском флаге также используется белый цвет. Наиболее частая интерпретация белого цвета в России – это чистота, святость, мир, благо и радость. В русской культуре белый цвет воспринимается преимущественно положительно, но, как уже говорилось ранее, в разных странах восприятие цвета может отличаться, что также относится и к белому цвету.

Необходимо дополнить, что в мусульманских странах белый цвет имеет положительное значение и считается одним из благоприятных цветов, так как над армией пророка Мухаммеда развевались флаги трёх цветов, одни из которых – белый. В исламе белый часто используется на объектах, связанных с религией, например, при украшении мечетей. Также белый цвет считается хорошим цветом для одежды. В странах, проповедующих ислам, белый цвет ассоциируется с духовностью, святостью и чистотой.

В данном примере видна положительная интерпретация белого цвета, его довольно выраженная связь с религией. Но у белого цвета существуют и негативные ассоциации.

Наиболее яркий контраст в восприятии и интерпретации значения белого цвета можно увидеть в культуре стран Азии, в частности Китая, Кореи и Японии.

В Китае белый цвет ассоциируется с осенью, металлом, западом, планетой Венера и тигром. Также белый в Китае символизирует свет, справедливость, чистоту и радость, мечту и победу. Здесь вновь видна некоторая схожесть интерпретаций, но в азиатских странах белый имеет другое важное и, на первый взгляд, негативное значение. В азиатской культуре белый цвет часто ассоциируется со смертью, используется во время похорон, а персонажи из

мифологии этих стран, одетые в белое или имеющие белый цвет часто предвещают беду, неудачу или даже саму смерть.

Подобные ассоциации можно увидеть и в культуре Японии, где белый цвет также ассоциируется со смертью. Данное представление связывают с религиозными причинами. В Японии очень распространённой религией является буддизм. В мировоззрении этой религии белый цвет выступает как цвет смерти и перехода в другой мир. Поэтому в странах, где проповедуют буддизм, часто белый цвет ассоциируется с трауром. В своей работе «Символика цвета в культуре Японии» Манаенкова Е.С. приводит сведения: «Например, зная, что белый в Японии цвет похорон, дважды подумаешь о том, стоит ли преподнести хозяйке дома букет из белых хризантем» [5].

Но также необходимо отметить, что кажущееся на первый взгляд негативное значение белого цвета в качестве цвета смерти можно воспринять и по-другому. Во многих религиях смерть не воспринимается с негативной точки зрения и является продолжением пути человека, его переходом в другой мир, часто более идеальный, мир духовный, Рай. Поэтому можно выделить и такую интерпретацию белого цвета, как символ перехода в другой мир и ассоциацию с Раем.

В определённые периоды истории в Китае одежду белого цвета носили люди бедных сословий, и поэтому за белым частично закрепилось значение цвета «низкого социального класса». Похожую ситуацию можно пронаблюдать и в Корее, где цвет из-за исторического контекста стал ассоциироваться с бедностью и покорностью [3, с. 161].

Таким образом, есть двоякость в восприятии белого цвета. Несмотря на то, что в большей степени белый цвет всё же имеет положительное значение, история и культура некоторых стран, в данном случае в качестве примера были приведены Китай, Корея и Япония, а также их обычаи и религия, наложили свой отпечаток на интерпретацию цвета, расширив её и дополнив новыми ассоциациями.

Исходя из приведённых примеров можно выделить наиболее часто встречающиеся положительные интерпретации белого цвета, такие как свет, чистота, духовность, святость, связь с Богом, безгрешность, доброта и мир, и более негативные – траур, похороны, смерть.

В связи с развитием науки, в частности, медицины, и частом использовании белого цвета в одежде медицинского и научного персонала, невольно связываем белый цвет с наукой и медициной, а людей в белых халатах ассоциируем с больницами, профессией врача и работниками научной сферы. Белый цвет был выбран в силу того, что на нём проще всего заметить какие-либо загрязнители. Из-за этих ассоциаций в дизайне объектов, связанных с научной и медицинской сферами, например, в дизайнах сайтов клиник или научных изданий, часто преобладает белый цвет. Так же можно вспомнить оформление машин скорой помощи. Данные аспекты также добавляют дополнительные интерпретации белого цвета, причём, как положительные, так и отрицательные. Ассоциация с больницей может быть одновременно и положительной, и отрицательной, в зависимости от контекста, а белый начинает ассоциироваться со стерильностью, строгостью и научностью.

В противовес положительному значению белого цвета, обилие чёрного цвета часто интерпретируется с более негативной точки зрения. Несмотря на это, чёрный цвет окружает нас почти постоянно – вокруг нас множество электроприборов чёрного цвета, часто носим чёрную одежду, так как этот цвет считается деловым в силу своей нейтральности и строгости. Чёрный цвет, как и белый, хорошо сочетается со всеми цветами, является универсальным, поэтому часто используется в дизайне.

В европейской культуре чёрный обычно ассоциируется с трауром, смертью и тёмными силами, колдовством. Подобное можно сказать и про наше восприятие чёрного. Достаточно вспомнить, как называем представителей тёмных сил и что считаем неприятным, вредоносным: чёрные маги, чёрные колдуны, чёрная магия, чёрная кошка. Также можно обратить внимание на частое противопоставление чёрного и белого в качестве символов горя и радости соответственно. Данные ассоциации можно проследить на примере выражений «чёрная» и «белая полоса в жизни», «чёрный день».

В религиозной сфере следует отметить такие понятия как «белое» и «чёрное» духовенство. В православной церкви существует два основных типа духовенства – белое и чёрное. Белое духовенство представляют священнослужители, которые не давали монашеских обетов. К чёрному духовенству относятся монахи. В данном примере возможно выделить другие ассоциации с чёрным цветом – скромность, сдержанность, аскетизм.

В мифологии древних народов чёрный цвет часто связывают с завистью, гордыней, злобой, подлостью и прелюбодеянием. Этот также совпадает с интерпретацией чёрного как цвета сил зла. На жилища людей, подозреваемых в колдовстве, наносили чёрную краску.

В Европейской культуре чёрный ассоциируется с трауром, скорбью, этот цвет связывался со смертью. Райзен Л.А. в своей статье «Восприятие цвета: история, культура, дизайн» говорит об интерпретации чёрного цвета в Англии и Европе: «В Англии эпохи Возрождения чёрный носил каждый, кто был погружен в меланхолию, скорбел или жаждал смерти. В XIX веке в Европе чёрный цвет отождествлялся с непокорными народами, чёрными рабочими и считался цветом пиратов» [6]. Причиной подобной ассоциации может служить существовавшая в Римской империи традиция ношения одеяний из тёмной шерсти в дни траура и скорби по умершему. Эта традиция сохранилась до наших дней и оказала влияние на нашу культуру и интерпретацию данного цвета. В западной культуре также принято носить чёрную одежду в знак скорби и траура. Также в европейской культуре чёрный был цветом пиратства и рабства, чёрных рабочих.

В культуре Таиланда чёрный цвет имеет негативную окраску в значении и ассоциируется с неудачами в жизни.

Но, как и в случае с белым цветом, чёрный может интерпретироваться не только в негативных значениях, но и положительных. Чёрный цвет ассоциируется с грозowymi тучами у племён Африки, которые живут в засушливых регионах этого материка. В данном случае чёрный воспринимается как положительный символ, так как грозвые тучи несут

спасительный дождь во время засухи. Также можно отметить, что люди, обладающие особо чёрными волосами, в Африке считаются очень красивыми [3, с. 160].

Положительными значениями чёрный цвет обладает в странах, проповедующих ислам. Паломники во время посещения Мекки надевают чёрные одежды. Это связано с тем, что этот цвет очень важен для религии.

В противовес негативному восприятию чёрного цвета в европейской и российской культурах, в культуре Индии считается, что чёрный восстанавливает баланс в жизни, помогает улучшить здоровье. Также в Индии чёрный является олицетворением любви семейного счастья. «Как цвет ночи он ассоциируется со здоровым сном и спокойствием» [1, с. 11].

В геральдике чёрный цвет символизирует благоразумие и мудрость. Чёрный цвет сравнивали с железом, он символизировал силу и целеустремлённость, а также терпение, твердость и упорство. Этот цвет означает постоянство и мудрость, его нейтральность выражает осторожность и безмолвие. Также чёрный цвет может интерпретироваться как цвет, олицетворяющий честь, веру и преданность, даже до самой смерти.

Чёрный цвет нашёл отражение и в различных веяниях, стилях и субкультурах. Так, панки использовали чёрный цвет в своей одежде как обозначение духа бунтарства. Но сильнее всего чёрный цвет ассоциируется с субкультурой готов, в одежде представителей которой часто этот цвет является доминирующим. В этом примере чёрный цвет вновь выступает как символ смерти и как способ бросить вызов обществу.

Если рассматривать сферу компьютерных игр, то увидим обозначенные чёрным цветом силы зла. Если рассматривать персонажей и классы, которые связаны с тёмными силами, например, чёрных магов или чёрных, или тёмных, рыцарей, то можно проследить характерные черты, присущие им. Эти классы чаще всего связаны с тёмными силами, порчей или чёрной магией и черпают из этих источников свою силу. Для класса чёрных магов характерны именно вредоносные атаки, проклятья, то есть действия и навыки, которые наносят урон противнику. В играх можно встретить класс тёмных рыцарей, которые также связаны с тёмными силами, в их дизайне часто фигурируют тёмные цвета, в том числе и чёрный. Этот класс интересен тем, что его представители обладают навыками, которые способны наносить большой урон противнику, но при этом тёмные рыцари вынуждены жертвовать своими очками здоровья. Ради силы они добровольно наносят урон себе.

В противовес им можно назвать белые классы, такие как клирики или священники, которые чаще всего оказываются лекарями и целителями. Светлые классы напротив, чаще не наносят урон, а исцеляют своих товарищей, и связаны с силами добра, с Богом или светом. В противовес тёмным магам, которые насылают проклятья на противников, белые маги способны благословлять и очищать своих союзников, могут снимать порчу, проклятья и другие негативные статусы. Также можно отметить, что чёрные маги обычно наносят урон тьмой и это является их основной стихией, а белые – светом, что также относится к их элементу. Данные примеры подтверждают ассоциации о принадлежности белого цвета к

силам добра и связи с Богом и святостью, а чёрного – с тьмой, порчей, проклятьем, тёмными силами.

В современной печатной культуре, медиапространстве можно увидеть тенденцию другой символики чёрного цвета. Если белый ассоциируется с медициной и наукой, стерильностью и чистотой, то чёрный цвет часто выступает как цвет сферы люксовых, дорогих товаров и услуг, дорогих брендов и марок. В своей работе «К теоретическому осмыслению понятия “медиакультура”» М.Е. Крошнева говорит о влиянии медиа на общество: «Культура современной эпохи отражает сложнейшие процессы, происходящие в экономической, социально-политической и духовной сферах общества» [4, с. 5], вместе с которыми формируется новое отношение к цвету. В современном обществе чёрный цвет олицетворяет элегантность и утончённость, загадку и тайну; утончает силуэт и делает их более тонкими и скромными по размеру, в то время как белый цвет зрительно расширяет предметы, размывая их границы.

Таким образом, цветовая символика очень важна при выборе цвета в работе графического дизайнера. Восприятие и интерпретация того или иного цвета может изменяться в зависимости от культурного контекста. В этой работе рассмотрены основные интерпретации двух самых распространенных цветов в дизайне в контексте культур разных стран, эпох, а также затронуто использование цвета в нескольких субкультурах. В качестве примера были выбраны два цвета – белый и чёрный – которые чаще всего воспринимаются как противоположные цвета. Цвет, имеющий в культуре одной страны по большей части может иметь положительные ассоциации, в то время как в других странах можно пронаблюдать прямо противоположное значение. Так, белый цвет в европейской культуре больше интерпретируется с положительной стороны, как цвет святости, света, безгрешности, безмятежности, ассоциируется с такими понятиями как добро, духовность, в религии часто связывается с Богом и божественными силами, Раем, просветлением. В культуре стран Азии тот же цвет имеет уже некоторые негативные аспекты в значении – белый ассоциируется с холодностью, трауром и смертью, несчастьями и может служить предвестием беды. Подобную противоположность можно пронаблюдать и в интерпретации чёрного цвета. В европейских странах чёрный чаще всего ассоциируется с трауром и скорбью, злом и несчастьем, завистью и тёмными силами, в то время как в других странах, например, в Индии, он обозначает семейное счастье и помогает восстанавливать баланс в жизни и здоровье человека. Также чёрный цвет является очень частым символом различных культурных веяний и субкультур или на протяжении истории мог ассоциироваться с определёнными группами людей или явлениями, например, пиратством и рабством.

Изучение данных противоречий очень важно для графического дизайнера и дизайнера в целом, так как цвет является одним из важнейших элементов данной сферы. Через цвета можно передавать определённые сообщения и идеи, создавать атмосферу и даже влиять на настроение и решения людей. Культурная символика важна для дизайнеров, так как интерпретация того или иного цвета в разных странах, разных группах общества может

отличаться. Из-за этого возникает риск неправильного восприятия сообщения, заключённого в цветовом дизайне работы. Поэтому, при создании дизайна того или иного проекта, адресованного аудитории другой культуры, например, культуры другой страны, необходимо учитывать нюансы их цветового восприятия и значения выбранных цветов в их культурном и историческом контексте.

Литература

1. Айтмагамбетова М.Б. Культурно-национальные особенности концептуализации цвета // Вестник Кемеровского государственного университета. 2015. № 4 (64) Т. 4. С. 10-13.
2. Воевода Е.В. Цветовосприятие и ассоциативные поля в русском и английском языках // Научный Вестник ВГАСУ. 2012. № 2. С. 113-123.
3. Кошеренкова О.В. Символика цвета в культуре // Аналитика культурологии. 2015. № 2 (32). С. 156-161.
4. Крошнева М.Е. К теоретическому осмыслению понятия «медиакультура» // Филологические аспекты медиакультуры: сб. научных трудов. Ульяновск: УлГТУ, 2020. С. 5-11.
5. Манаенкова Е. С. Символика цвета в культуре Японии // Международная студенческая научная конференция «Студенческий научный форум. 2013. С. 202-207.
6. Райзен Л. А. Восприятие цвета: история, культура, дизайн // Научный аспект. 2019. Т. 6. №1. С. 698-712.

© Крошнева М.Е., Кутузова Е.А., 2021