

УДК 7.072.2**Импрессионизм в колористике северных городов****Татевосян Ашот Генрикович**

Член-корреспондент Российской Академии Художеств,
Член-корреспондент Российской Академии Естественных Наук,
Профессор,
кафедра искусств и дизайна,
Мурманский Арктический Университет,
183010, Российская Федерация, Мурманск, ул. Спортивная, 13,
e-mail: tatev_art@mail.ru

Аннотация

Свет и цвет являются основой визуального образа. История развития искусства показывает, как художники использовали различные светоцветовые решения для создания своих произведений, но именно импрессионисты показали свет и цвет в динамике. Их произведения показывают, как пейзаж меняется в зависимости от времени суток и смены сезонов. К. Моне, яркий представитель данного направления, создал серию «Стога», которая показывает зрителю историю одного образа, путешествующего во времени – как он воспринимается летом или осенью, днем или вечером. Этот подход имеет важное значение для формирования визуального образа северных городов, где полярный день сменяет полярная ночь, и солнце не появляется в течение нескольких месяцев. При этом природа Севера представляет собой пейзаж из скудного разнообразия оттенков. Советский период освоения северных городов, в особенности типовые застройки, также не позволили наделить городскую архитектуру яркими красками, что ставит актуальным вопрос разработки новых колористических решений, в основе которых лежат особенности изменения света и цвета в зависимости от времени суток и смены времен года. Цель данной статьи – осмысление наблюдений и творческой деятельности на протяжении трех лет художника и главного архитектора проектов капитального ремонта фасадов в центре г. Мурманск А. Татевосяна. Пленэрные этюды, наблюдения за солнечным светом в полярный день стали результатом импрессионистического подхода к колористическим решениям города.

Для цитирования в научных исследованиях

Татевосян А.Г. Импрессионизм в колористике северных городов // Культура и цивилизация. 2025. Том 15. № 2А. С. 24-31.

Ключевые слова

Импрессионизм, колористические решения, свет и цвет, архитектура северных городов, архитектура Мурманска.

Введение

В основе любого визуального образа, предмета искусства и объекта архитектуры лежат цвет и свет. Свет дает возможность видеть и изучать все, что нас окружает, более того, свет является важным фактором появления жизни и ее поддержания на Земле. Благодаря свету человеческий глаз может отличать цвета. Впервые научное объяснение природы света было дано И. Ньютоном, когда в ходе опытов он обнаружил, как свет, проходя через призму, расщепляется на спектр цветов. Таким образом, природа цвета напрямую связана со светом. До И. Ньютона Аристотель утверждал, что цвет является не просто ощущением человека, а качественной характеристикой предмета. Позднее исследования И. Ньютона легли в основу исследований света и цвета в самых различных областях науки, а также искусства.

Основная часть

С развитием искусства и технологий свет и цвет перестали быть данью природы, человек научился создавать источники искусственного освещения, получать оттенки различных цветов, и применять это в различных сферах. С древних времен архитекторы применяли знания о свете для инсоляции построек, художники получали краски различными способами, в т.ч. благодаря использованию драгоценных камней. Также развивались исследования в сфере психологии и психофизиологии о влиянии цвета и света на человека.

Цвет – один из индикаторов культуры. Ученые установили, что восприятие цветов усложнялось по мере развития человеческого общества, и человеческий глаз в течение тысяч лет стал распознавать все большее количество оттенков. При этом у разных народов цветовосприятие может отличаться, как в способности распознавать те или иные оттенки, так и в наличии языковых средств, способных обозначать цвета. Так, например, народы севера могут отличать десятки оттенков белого, при этом в их языках есть разные обозначения для этих оттенков. Так, у эвенов оттенок первого цвета называется «*буркунягчин*», вечернего снега – «*хисэчирэп иманрагчин*», а снега, напоминающего ягель – «*нямалрагчин*» [Arctic Russia, 2025]. Примечательно, что для обозначения зеленого, синего и голубого цвета они используют только одно наименование – «*чулбана*», что говорит о менее развитом восприятии данных оттенков. Анализируя подобные особенности восприятия и интерпретации цвета разных народов, А. Вежбицкая пришла к выводу о том, что «цветовые метафоры и символы связаны с универсальными элементами человеческого опыта» [Вежбицкая, 1996, с.231].

Цвету как одному из важных символов уделял свое внимание З. Фрейд. Символика цвета формируется под воздействием различных факторов, от врожденных особенностей до непосредственной текущей ситуации, в которой находится человек. Два последних дня, как их называл З. Фрейд – дневные остатки, в большей степени влияют на восприятие символов [Фрейд, 1916].

К. Юнг, развивая теорию о символике цвета, считал, что цвета традиционных культур тысячелетиями сохраняли свой архетипический смысл. Каждому цвету ученый придавал особое значение. Так, например, синий цвет, по его мнению, символизирует духовные качества человека.

М. Люшер разработал знаменитый цветовой тест, благодаря которому возможно диагностировать психофизическое состояние человека, его стремления и потребности, ожидания и установки и др. [Люшер, 2002]. Другие исследователи в сфере психологических

наук разработали множество теорий влияния цвета на психику и психофизиологию человека, были разработаны различные методики цветотерапии, что в том числе легко в основу колористических решений для создания благоприятной визуальной городской среды, а также внутренних интерьеров зданий.

Естественнонаучные представления И. Гете стали методологической основой психосемантики света. В «Учении о цветах» он пишет: «Цвета - деяния света, деяния и страдательные состояния... Цвет и свет стоят, правда, в самом точном отношении друг к другу, однако мы должны представлять их себе как свойственные всей природе: через них природа целиком раскрывается чувству зрения... Цвет есть закономерная природа в отношении к чувству зрения» [Гёте, 2021, с.203]. И. Гете, помимо физического и философского объяснения цвета как явления, наделяет его свойством эстетичности. Также ученый предположил, что человеческий глаз не может видеть свет, а способен воспринимать только цвета. Таким образом, по его мнению, цвет есть единственная форма восприятия света человеческим глазом.

Как пишет П.В. Яньшин, способность цвета влиять на душевное состояние человека стала основой для развития искусства – потребности в воссоздании реальности в художественных образах. Автор при этом считает, что акт восприятия цвета основан на деятельности, «основанной на сформированном восприятии цвета как функциональном органе переживания цвета» [Яньшин, 2001, с.69]. Другие исследователи, такие как В. Кандинский, Р. Штейнер и др. также выделяли возможности развития чувства цвета в контексте изобразительного искусства.

Особенности использования цвета в изобразительном искусстве отличаются в зависимости от направления, вида и жанра. Импрессионизм, который стал популярным в XIX в., внес целый ряд открытий и новых приемов в технику и композицию, значительно повлияв на дальнейшее развитие не только живописи, но и всего мирового искусства. Как пишет Н.С. Харитонова: «Импрессионизм многолик, изменчив и подвижен, как сама жизнь, которую он так искусно и талантливо отразил» [Харитонова, 2020, с.15].

К. Моне, один из ярких представителей данного направления, использовал свет и цвет в лучших традициях импрессионизма. Его серия картин «Стога» стала воплощением двух новаторских приемов: создание серии картин и использование одного и того же мотива при разном освещении в разное время суток. Так, на рис. 1 стога сена отражают яркий дневной свет летом, переливаясь природными желто-золотыми оттенками.

В другой картине серии (рис. 2) автор пытался показать приближение заката в осенний период. Краски сгущаются, и стога сена уже не такие сверкающие от света. Уловить положение света для художника стало сложной задачей. Особенно сложно было поймать свет на закате, когда он длится совсем недолго, но, в картине «Впечатления Оранжевые и Голубые» ему удалось воплотить задуманное. На выставках, на которых удавалось собрать полтора десятка картин данной серии, именно вечерние образы получили самую высокую оценку критиков.

Сам художник писал следующее об этом опыте: «Я долго работаю над новой серией, хотя в это время года солнце садится быстро, что я за ним не успеваю... Это приводит меня в отчаяние, но с каждым разом я убеждаюсь в необходимости и оправданности своих страданий. Я могу найти то, что ищу: мимолетную изменчивость света, покрывающего растительность повсюду» [Философия Жизни, 2012].

Как уже было сказано, не только в живописи, но и в архитектуре импрессионизм играл большую роль, как и особое внимание к свету. Вопросы использования света, как в контексте природной инсоляции, так и искусственного освещения, остро стояли при освоении городов Севера, и по-прежнему сохраняют свою актуальность. В Кольском Заполярье зима длится до 6

месяцев, и солнце в это время не всходит. Города погружаются во мрак, а люди, живущие в них, нуждаются в комфортном освещении. Палитра северных красок довольно скудна, что также оказывает психологический дискомфорт. В связи с этим перед северными архитекторами всегда стояла задача создать такую городскую среду в северных регионах, которая была бы насыщена светом и цветом.

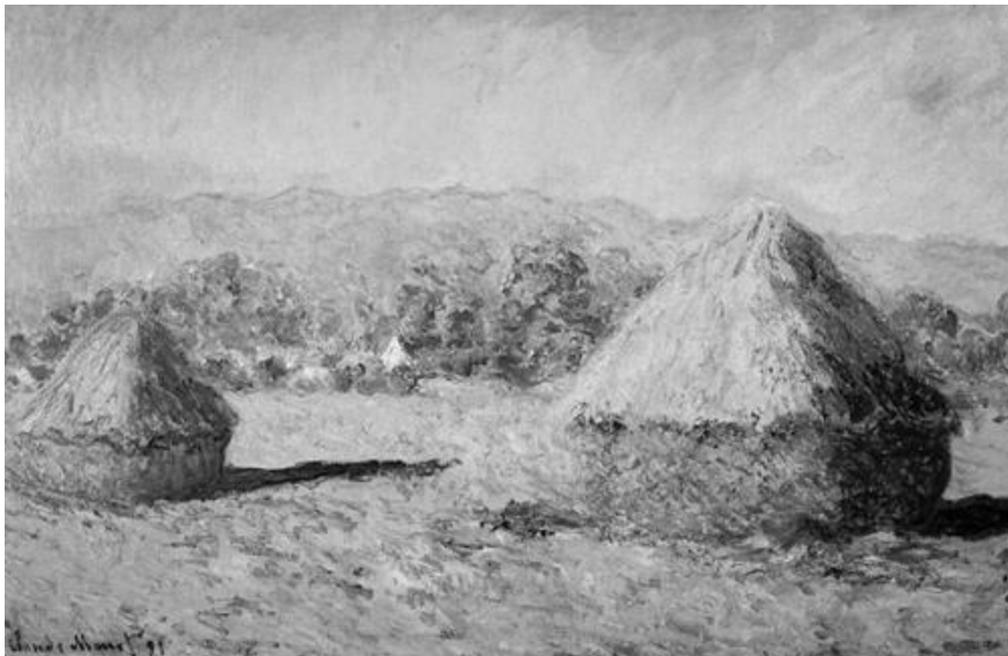

Рисунок 1 - Стога, конец лета в Живерни. К. Моне. 1890-1891гг. Музей д'Орсэ, Париж.

Рисунок 2 – Впечатления Оранжевые и Голубые; Стог. К. Моне. 1891гг. Частные собрания

В г. Мурманске колористические решения долгое время не были направлены на создание единой цветовой палитры с учетом особенностей света и природных оттенков окружающей среды. В настоящее же время архитекторы города разрабатывают различные проекты, которые позволят изменить визуальный образ города с теплыми и яркими цветами фасадов, которые будут подчеркиваться с помощью вечернего и ночного освещения.

Также большую роль в этом играют медиа-фасады, которые позволяют выполнять множество функций: навигационные в вечернее время для ориентации по улицам города, коммуникационные для информирования населения, а также эстетические для придания фасадам красочного и современного вида.

Автор настоящей статьи, работая в течение трех лет главным архитектором проектов капитального ремонта фасадов в центре г. Мурманск, как и К. Моне, в своей деятельности опирался на наблюдения за изменениями света в разное время года и суток, положением теней, отражений объектов. Пленэрные этюды автора позволили получить визуальные образы, изучить природную цветовую гамму территории (рис. 3,4).

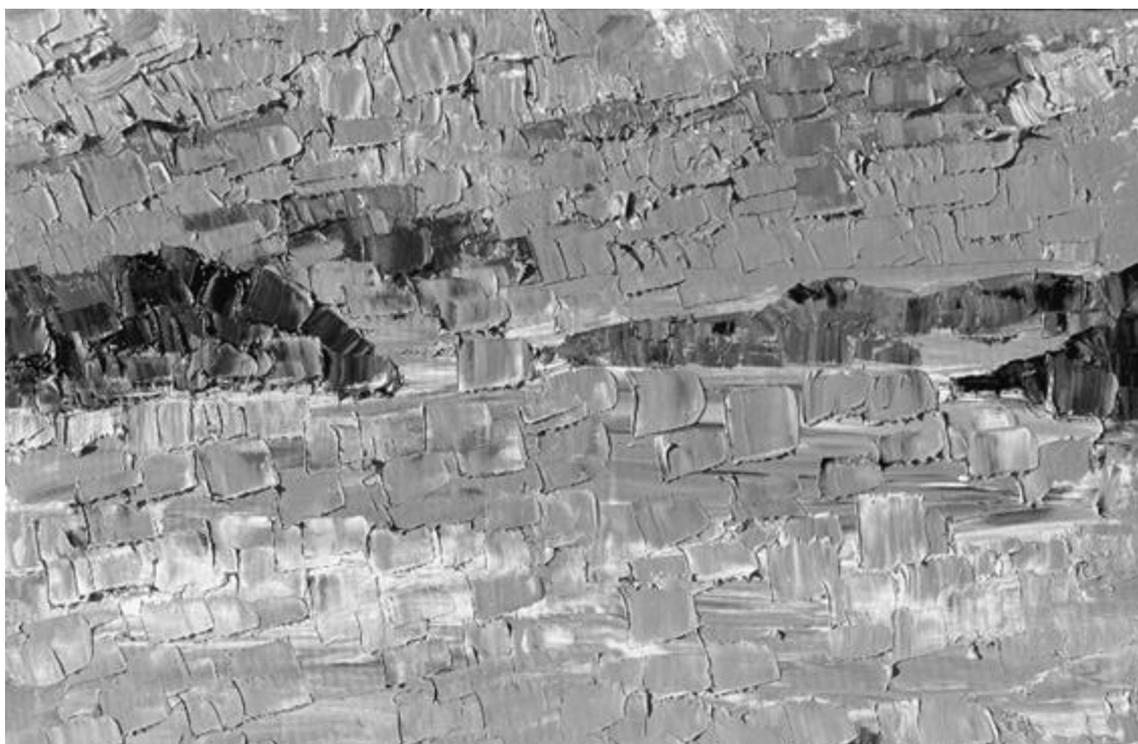

Рисунок 3 – А. Татевосян. Розовый закат

Как видно на рис.3, природа такого северного города, как Мурманск, изобилует в зимнее время года холодными оттенками, с преобладанием белого.

Летний пейзаж (рис. 4) более разнообразен. Лучи солнца озаряют скудную растительность местной природы, позволяя днем получить яркий визуальный образ.

Городские образы меняются при естественном освещении в полярный день, и при искусственном (а также при северном сиянии) в полярную ночь. Арктическое солнце дает не привычный желтый оттенок, а холодный розовый, что значительно влияет на выбор колористических решений фасадов зданий и при проектировании архитектурной подсветки в г. Мурманске.

Рисунок 4 – А. Татевосян. Утренняя прохлада

Заключение

Итак, можно сделать вывод, что подход к колористическим решениям в северных городах может быть основан на импрессионистских техниках, которые позволяют акцентировать внимание на изменениях света и цвета в разное время суток и года. К. Моне и другие художники запечатлевали одни и те же образы, но с разным светом, что влияло на все оттенки изображаемых объектов.

Таким образом, пленэрные этюды автора, наблюдения за солнечным светом в полярный день стали результатом импрессионистического подхода к колористическим решениям города.

Библиография

1. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. – М., 1996. – 416с.
2. Гёте И.В. Учение о цветах. – М.: АСТ, 2021. – 256с.
3. Главный цвет Арктики // Arctic Russia. – URL: <https://arctic-russia.ru/article/glavnyy-tsvet-arktiki/> (дата обращения: 19.03.2025)
4. Люшер М. Цветовой тест Люшера = The Lúsher color test. Пер. с англ. А. Никоновой. – М.: Эксмо-пресс, 2002. – 190с.
5. Стога — 1890-1891. К. Моне // Философия Жизни. Великие художники. Ч.2., 2012. – URL: <http://www.filoli.ru/artists/002-claude-monet/stoga.php> (дата обращения: 19.03.2025)
6. Фрейд З. Преходящее // Проект «Весь Фрейд». – URL: [https://freudproject.ru/?p=6002#:~:text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B5%20\(1916\)](https://freudproject.ru/?p=6002#:~:text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B5%20(1916)) (дата обращения: 19.03.2025)
7. Харитонов Н.С. Генезис русского импрессионизма. – М.: ВГИК, 2020. – 256 с.
8. Юнг К. Сознание и бессознательное. – М.: Академический Проект, 2009. – 188 с.
9. Яньшин П.В. Психосемантический анализ категоризации цвета в структуре сознания субъекта. Дисс... док. псих.

н.– М.: МГППУ, 2001. - 390 с.

10. Сюзи Ходж. Моне. Жизнь и творчество в 500 картинах. – М.: Эксмо, 2024.- 7с.

Impressionism in the Coloristics of Northern Cities

Ashot G. Tatevosyan

Corresponding Member of the Russian Academy of Arts,
Corresponding Member of the Russian Academy of Natural Sciences,
Professor,
Department of Arts and Design,
Murmansk Arctic University,
183010, 13 Sportivnaya str., Murmansk, Russian Federation;
e-mail: tatev_art@mail.ru

Abstract

Light and color form the foundation of visual imagery. The history of art demonstrates how artists have employed various light-color solutions in their works, yet it was the Impressionists who revealed light and color in dynamic motion. Their works capture how landscapes transform according to time of day and seasonal changes. Claude Monet, a prominent representative of this movement, created his "Haystacks" series, showcasing a single image's evolution through time - as perceived in summer or autumn, by day or evening. This approach proves particularly significant for shaping the visual identity of northern cities, where the polar day gives way to polar night, and the sun remains absent for months. The northern landscape itself offers limited chromatic diversity. The Soviet-era development of northern cities, especially standardized construction projects, failed to incorporate vibrant colors into urban architecture, making the development of new coloristic approaches imperative - approaches that account for unique light and color transformations dictated by diurnal and seasonal cycles. This article synthesizes three years of observational and creative work by artist and lead architect Ashot Tatevosyan on facade renovation projects in central Murmansk. His plein-air studies and observations of polar daylight have yielded an impressionistic approach to urban color solutions.

For citation

Tatevosyan, A.G. (2025). Impressionizm v koloristike severnykh gorodov [Impressionism in the coloristics of northern cities]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 15 (2A), pp. 24-31.

Keywords

Impressionism, coloristic solutions, light and color, northern city architecture, Murmansk architecture

References

1. Vežbická A. Language. Culture. Cognition. - M., 1996. - 416с.
2. Goethe I.V. Doctrine of colours. - M.: AST, 2021. - 256с.
3. The main colour of the Arctic // Arctic Russia. - URL: <https://arctic-russia.ru/article/glavnyy-tsvet-arktiki/> (date of

Ashot G. Tatevosyan

-
- address: 19.03.2025).
4. Lüscher M. Lüscher colour test = The Lüscher colour test. Per. from Engl. by A. Nikonova. - M.: Eksmo-press, 2002. - 190c.
 5. Stoges - 1890-1891. K. Monet // Philosophy of Life. Great artists. Ч.2., 2012. - URL: <http://www.filoli.ru/artists/002-claude-monet/stoga.php> (date of address: 19.03.2025).
 6. Freud Z. Transient // The Whole Freud Project. - URL: [https://freudproject.ru/?p=6002#:~:text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B5%20\(1916\)](https://freudproject.ru/?p=6002#:~:text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B5%20(1916)) (date of address: 19.03.2025)
 7. Kharitonova N.S. Genesis of Russian Impressionism. - MOSCOW: VGIK, 2020. - 256 c.
 8. Jung K. Consciousness and the Unconscious. - Moscow: Academic Project, 2009. - 188 c.
 9. Yanshin P.V. Psychosemantic analysis of colour categorization in the structure of subject's consciousness. Dissertation... doctor of psychology - Moscow: MGPPU, 2001. - 390 c.
 10. Susie Hodge. Monet. Life and creativity in 500 paintings. Moscow: Eksmo, 2024.- 7c.