

Теория гармонии

[На главную](#) > [Теория цвета](#) > **Теория гармонии**

- [Согласованность, связанность, единство](#)
- [Единство и борьба противоположных начал](#)
- [Мера](#)
- [Пропорциональность](#)
- [Равновесие](#)
- [Ясность, легкость восприятия](#)
- [Уместность, соответствие, природосообразность](#)
- [Прекрасное](#)
- [Возвышенное](#)
- [Совершенство](#)
- [Признаки гармонии в цветовых системах](#)

Блаженна страсть к гармонии, Рамон...

Уоллес Стивенс

Понятие гармонии невозможно определить в нескольких словах. Более или менее полно раскрывается оно в системе категорий, составляющих это понятие.

Первый признак гармонии — согласованность, связанность, единство всех элементов, входящих в гармоничную систему.

Так, наш мир в целом гармоничен, потому что создан единым Творцом по единому плану. Все вещи мира родственны. Эта мысль звучит в памятниках самых древних культур.

*Един огонь, многообразно возжигаемый,
Едино Солнце, всепроникающее,
Едина заря, всё освещающая,
И едино то, что стало всем этим. (Ригведа, VIII, 58)*

Из китайского трактата Хуайнаньцзы:

*То, что покрывается небом, что поддерживается
землей, обнимается шестью сторонами света,
что живет дыханием инь и ян, что увлажняется
дождем и росой, что опирается на дао и благо-
всё это рождено от одного отца и одной матери,
вскормлено одной гармонией. (Лу Ань, 2-й в. до н.э)*

В Древней Греции первоначальный смысл понятия «гармония» был аналогичен понятию «музыка», а в строительном деле этот термин обозначал особо прочный способ кладки камней в стене (Павсаний), а также гармониями называли скрепы или гвозди, которыми сбивали корабли (Гомер). В античной философии категория Единого занимает обширное место. Назовем здесь Парменида, Платона, Синезия, Плотина, Марка Аврелия, Боэция...

Второй признак гармонии — единство и борьба противоположных начал, контрасты.

Это отражено в мифологии Древней Греции: Гармонией называлась дочь Афродиты и Ареса — богини любви и бога войны. Пифагореец Филолай утверждает: *Гармония... возникает из противоположностей. Ибо гармония есть соединение разнообразной смеси и согласие разнообразного.*

Великий диалектик Гераклит находит источник гармонии мира: это *Логос, создающий существе из противоположных стремлений, устроивший всё через всё*. Ещё одно изречение Гераклита: *Расходящееся сходится, и из различного образуется прекраснейшая гармония, и всё возникает через вражду*.

В эстетике средневековой Европы контрасты обостряются, становятся непримиримыми. Божественное и демоническое, добро и зло, свет и тьма вступают в конфликт, не зная примиряющей середины.

Пророк Исаия гремит проклятиями: — *Горе тем, которые зло называют добром, и добро злом, тьму почитают светом, и свет тьмою, горькое почитают сладким, и сладкое горьким!* (Ис. 5;20)

Однако, все эти контрасты исходят от Бога: *Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия; Я, Господь, делаю всё это*. (Ис. 45:7,11) Средневековое мышление антиномично, то есть всякому понятию противопоставляется другое, контрастное понятие, потому и в изобразительном искусстве средневековья мы видим напряженные контрасты: темное и светлое, красное и зеленое, золотое и синее.

Художники эпохи Возрождения также признавали одной из основ гармонии полярные противопоставления (контрасты), но эта эпоха понимает **третий признак гармонии, а именно категорию меры**, не так, как Средневековье. Приведем для убедительности выдержку из «Книги о живописи» Леонардо да Винчи:

Прими во внимание, что если ты хочешь сделать превосходнейшую темноту, то придай ей для сравнения превосходнейшую белизну, и совершенно так же превосходнейшую белизну сопоставляй с величайшей темнотою. Бледно-синий заставит казаться красный более огненно-красным, чем он кажется сам по себе в сравнении с пурпуром... Зеленый красному и красный зеленому... взаимно придают прелесть.

Третий признак гармонии — мера.

В традиционной классической эстетике, восходящей к античности, категория меры занимает одно из важнейших мест. Дружный хор поэтов, философов, ученых воспевают умеренность и «золотую середину» во всём: в трудах, чувствах, искусствах. Поэт Феогнид поучает своего сына:

*Кирн, ни в чём не усердствуй. Во всём выбирай середину.
Тот же увидишь успех, что и трудясь тяжело.
Лучше всего человеку не быть чрезмерно богатым,
Лучше всего для него бедности крайней не знать.*

В эпиграмме неизвестного автора «Семь мудрецов» запечатлены их главные речения:

Семь мудрецов называю — их родину, имя, реченье:

*«Мера важнее всего», — Клеобул говаривал Линдский;
Сдерживать гнев увещал Периандр, уроженец Коринфа.
«Лишку ни в чём!» — поговорка была митиленца Питтака...*

Великий мудрец Пифагор наставляет своих учеников:

*Соблюдай меру в пище, питье, гимнастике.
Не будь расточителем и скрягой.
Обуздывай чрево, сон, похоть, гнев...*

Платон и Аристотель связывают понятие меры с человеческой психикой, со способностью человека к восприятию различных ощущений. То, что выше или ниже определенной меры, не ощущается как гармоничное. Только сомасштабное человеку, посильное для него и соразмерное гармонично. Аристотель в трактате «О душе» ясно сформулировал эту закономерность:

Каждое превышение меры разрушает слух, — как чрезмерность высоких, так и низких тонов; также излишества во вкусовых качествах разрушают вкус, и слишком яркое и темное в цветах пагубно действует на зрение... ведь ощущение есть отношение,

чрезмерности же причиняют неудовольствие или действуют разрушающе.

Четвертый признак гармонии — пропорциональность.

Гармоничная система всегда составлена из двух или более элементов, между которыми должно быть определенное количественное отношение, или пропорция. Пифагор признает началами всех вещей «числа и заключающиеся в них соразмерности, которые он называет также гармониями»... (Аэций 13,8). Древнеримский теоретик архитектуры писал: *Ни один храм не может строиться без учета соразмерности и пропорциональности, без того, чтобы он не имел точного соотношения частей, подобно соотношению частей тела у хорошо сложенного человека.*

Любимой пропорцией в античности и в классическом искусстве последующих веков было «золотое сечение», выражаемое иррациональным числом «фи», равным 0,618. Говоря описательно, чтобы разделить отрезок С в «золотой пропорции», нужно, чтобы его часть А относилась к части В, как В относится к С. Более грубое приближение к этой пропорции можно получить отношениями 3:5, 5:8, 8:13.

В колористической системе размеры цветовых пятен обратно пропорциональны их эффективной яркости. Чем светлее и ярче пятно, тем меньшую площадь оно занимает в гармоничной композиции.

Пропорция, наряду с другими компонентами гармонии, является предметом размышлений средневековых философов. Вот вывод Фомы Аквинского (XIII в.):

... В понятие прекрасного ... или красоты входят ясность и должная пропорция... Вот почему красота тела заключается в том, что у человека члены тела хорошо спропорционированы, вместе с тем имея ясность должного цвета.

Пятый признак гармонии — равновесие.

Гармоничная композиция всегда уравновешена, устойчива. Идеальное состояние уравновешенности дает симметрия.

Понятие симметрии усвоено нами из природы. Законы природы построены на симметрии противоположных (или подобных) начал: плюс и минус, позитрон и электрон, жизнь и смерть, лето и зима, и т.д. Сам человек устроен симметрично, поэтому всё симметричное он воспринимает как нормальное и позитивное. В древности и средневековье была замечена родственность и взаимные превращения симметричных начал. Платон утверждал, что *если существуют две какие-либо противоположности, то одна возникает из другой: живое из мертвого, мертвое из живого, прекрасное из безобразного, легкое из тяжелого и т.д.* (Федон)

Экклезиаст предопределяет антиномиям равную судьбу, то есть намекает на их тождество: *Всему и всем — одно: одна участь праведнику и нечестивому, доброму и злему, чистому и нечистому, приносящему жертву и не приносящему жертвы...* (Эккл. 9;2)

В сопоставлениях симметричных частей познаётся природа вещей. Гуго сен-Викторский: *Если присоединишь подобное к подобному, одинаковость частей обнаружит превосходство той и другой части. Если же ты сопоставишь несходное, то более явным станет отличие каждого... Сопоставь белое с черным, мудреца с глупцом, гордого со смиренным, зло с добром и тогда, ... к каждому виду словно присоединится подлинное содержание его собственной природы.*

В классической архитектуре симметрия обязательна; в живописи или скульптуре её избегают, заменяя «живым» равновесием. Так, на картине светлые или темные пятна слева уравновешиваются такими же пятнами справа; фигуры, тела, предметы, цветовые пятна располагаются по такому же принципу. Закон уравновешивания по вертикали несколько иной: здесь художник-реалист следует натурным прототипам, а высоту картины делит в отношениях золотого сечения или простых целочисленных пропорциях.

Шестой признак гармонии — ясность, легкость восприятия.

Классическому стилю во всех его проявлениях присуща рациональность и ясность-неотъемлемые признаки гармонии. Всё рациональное ясно, то есть легко воспринимается человеческим разумом и чувствами. Рациональное — это логичное, упорядоченное, организованное. Античные философы именно так представляли себе Космос: он расчислен, размерен, умопостигаем, закономерно «разгорается и угасает». Здесь главный бог — это Логос (слово, смысл). Он враждебен всему темному, смутному, мистическому, хаотичному.

Логичность системы, очевидность закона её строения, ясность постижения-существенные признаки гармонии.

Седьмой признак гармонии — уместность, соответствие, природосообразность.

Природа, как было сказано, это свойство Вселенной в целом. Любая часть природы гармонично сочетается со всеми остальными, составляя систему. Гармоничное произведение искусства — это также система, в которой каждый элемент родствен другим, каждый на своем месте, и если заменить его другим — это нарушит гармонию. Так, например, апокалиптическая саранча — страшное чудовище, лишённое и красоты, и гармонии:

По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну; ... И волосы у ней — как волосы у женщин, а зубы у ней были, как у львов; ... У ней были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жала... (Откр. 9:7,8,10)

Мы судим об уместности частей композиции при помощи сравнения данной системы с какой-либо природной. Даже в абстрактной живописи В. Кандинского сам художник усматривал картины космических катаклизмов, «грохочущее столкновение миров». И хотя эта живопись далека от классической традиции, мы чувствуем её гармоничность.

Св. Августин Блаженный (IV - V в.) точно и кратко определяет категорию соответственного в связи с категорией прекрасного (это восьмой признак гармонии):

Прекрасное рассматривается и одобряется само в себе; ему противоположно постыдное и безобразное. Соответственное же, которому противоположно нелепое, как бы связанное, зависит от другого, и о нем судят не по нему самому, а по тому, с чем оно связано.

В сочинении «Об истинной религии» Августин продолжает эту мысль: *Во всех искусствах нравится соответствие, только благодаря которому всё целостно и прекрасно...*

Восьмой признак гармонии — прекрасное.

Определить прекрасное так же трудно, как гармонию. В диалоге Платона «Пир» одна из участниц пира мудрая Диотима определяет прекрасное апофатическим способом: оно не возникает, не уничтожается, не увеличивается, не убывает, оно прекрасно везде и всегда, существует вечно, не является в виде какого-либо облика, или речи, или науки, на земле, на небе или в каком-нибудь предмете, оно единообразно с собою и ни в чем не испытывает страдания.

В диалоге Платона «Гиппий Большой» философ Сократ еще более подробно обсуждает проблему прекрасного с известным софистом, но длительная дискуссия не приводит ни к какому результату. Сократ с присущей ему честностью и мужеством признаётся, что определение прекрасного очень трудно: Кажется, я узнал, что значит пословица «прекрасное-трудно».

Добавим к этому слова Августина: *Разве любим мы что-либо иное, кроме прекрасного?*

Девятый признак гармонии — возвышенное.

Гармоничное искусство создает естественные, природосообразные формы, но не копирует их с природы. Формы и краски гармоничного искусства облагорожены, возвышены над природными прототипами, приведены в соответствие с идеалом прекрасного. Иными словами, в гармонии всегда ощущается божественное начало, слышатся звуки лиры

Аполлона, гимнов Орфея. Возвышенное — это то, что создано при содействии муз, ангелов, Бога.

Десятый признак гармонии — совершенство.

Скажем о нем совсем кратко: совершенное произведение — это такое, в котором нет никакого недостатка и никакого избытка — ни прибавить, ни убавить. Этим критерием измерялась гармоничность произведений искусства как в античности, так и во все последующие времена во всех классических стилях.

Неясность, несоразмерность, нагромождение деталей, дикая экспрессия, необузданная фантазия, хаос и разобщённость — признаки, выводящие произведение искусства за грань классического и гармоничного.

Признаки гармонии в цветовых системах.

1. Связь, единство.

В колористике связность элементов достигается разными путями. Связующими факторами могут быть:

- монохромность (единство цветового тона)
- ахроматичность (отсутствие цветового тона)
- подмесь белого, серого, черного
- сдвиг к одному цветовому тону (мерохромия)
- «вуаль» света или тень

2. Контрасты

Различают следующие виды контрастов:

- по яркости или светлоте (светлое-темное)
- по насыщенности или чистоте
- по цветовому тону (дополнительные или контрастные цв.)

Все виды контрастов могут быть измерены в соответствующих единицах измерения. Различают большой, малый и средний контраст.

3. Мера.

Гармоничные цветовые системы избегают слишком больших или неощутимо малых контрастов. Здесь предпочтительнее средний контраст.

4. Пропорциональность.

При сопоставлении цветовых пятен обычно выдерживается правило, изложенное в пункте 4 раздела «ГАРМОНИЯ»: площади цветовых пятен в гармоничной композиции обратно пропорциональны их яркости.

5. Равновесие.

Самое общее правило уравнивания: левая и правая части композиции должны содержать одинаковое количество зрительной информации; яркость и чистота цветовых пятен справа и слева как бы взвешиваются на весах и приводятся к равенству. Если какая-либо сторона перевешивает — зритель чувствует себя дискомфортно, поскольку сам он симметричен, и асимметрия ему неприятна. В композиции структурного типа, где отсутствует различие верха и низа, должно соблюдаться равновесие пятен также относительно горизонтальной оси.

6. Ясность.

В гармоничной цветовой композиции все цветовые пятна различимы без труда; слишком

тонкие нюансы здесь нежелательны, так же, как и резкие контрасты. Принцип ясности проявляется ещё и в четкости типа композиции (системы), в её тектоничности. Закономерность в выборе цветов и их распределении недвусмысленно ясна — этим классическая гармония отличается от модернистского хаоса, в котором нелегко проследить логическое начало (если оно есть).

7. Соответствие, уместность.

Проблема сводится к тому, чтобы, по словам Пикассо, брать нужную краску и класть её на нужное место. В гармоничной системе неуместна противоестественная окраска, так же, как и противоестественные сочетания частей разных тел и предметов.

8. Прекрасное.

В гармоничной цветовой композиции недопустимы диссонансы, невозможны психологически негативные цвета, вызывающие чувство отвращения. Эстетическая ориентация художника, мыслящего классически — это ориентация на прекрасное.

В искусстве вполне возможно также предпочтение безобразного: например, в живописи экспрессионистов, в плакатной графике, бичующей общественные пороки, отчасти в комическом искусстве. Во всех этих жанрах и стилях не следует искать гармонии и не нужно к ней стремиться.

9. Возвышенное.

В классическом искусстве стремление к возвышенному проявляется в том, что изображаемая действительность как бы приподымается над реальной, художник облагораживает свой прототип, очищает от мелкого, несущественного, бытового, физиологического. облагораживаются и краски: например, в человеческом теле не передаются холодные желтые или зеленоватые тона, неизбежные на коже людей белой расы. В классической живописи все тела — золотистые, теплых оттенков. Так же облагораживаются цвета листвы, воды, неба. Тот, кто ищет гармонии, не станет, например, показывать в листве дерева сухие, пожелтевшие или больные листья, а в воде озера мутные илистые пятна.

10. Совершенство.

Если выполнить все девять предыдущих требований, предъявляемых к гармоничной композиции, или хотя бы четыре — пять из них, то вполне возможно достичь совершенства, то есть ощущения законченности и полноты, когда нет желания что-либо прибавить или отнять.

Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. (Мф. 5:48)