

УДК 008:061.2/3

<http://doi.org/10.5281/zenodo.2252618>

**СОЕДИНЯЯ НАУКУ, ИСКУССТВО И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ:
СИМПОЗИУМ, ПОСВЯЩЕННЫЙ СТОЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ
АЛЬБЕРТА ГЕНРИ МАНСЕЛЛА**

©Грибер Ю. А., SPIN-код: 8214-8269, ORCID: 0000-0002-2603-5928, д-р культурологии,
Смоленский государственный университет,
г. Смоленск, Россия, julia_griber@mail.ru

**BRIDGING SCIENCE, ART, & INDUSTRY:
THE MUNSELL CENTENNIAL COLOR SYMPOSIUM**

©Griber Yu., SPIN-code: 8214-8269, ORCID: 0000-0002-2603-5928, Dr. habil.,
Smolensk State University, Smolensk, Russia, julia_griber@mail.ru

10–15 июня 2018 года в Бостоне (США) состоялся международный научный симпозиум, посвященный столетию со дня смерти американского художника и педагога, автора всемирно известной цветовой системы Альберта Генри Манселла (1858–1918).

Главной площадкой конференции стал Массачусетский колледж искусства и дизайна, в котором А. Г. Манселл сначала учился, а затем работал на протяжении более тридцати лет. В роли главного организатора конференции выступил Межобщественный совет по цвету (Inter-Society Color Council).

Цель конференции заключалась в том, чтобы проанализировать опыт использования системы Манселла, накопленный за сто лет ее существования, и обсудить перспективы и потенциальные возможности развития цветковых систем в будущем.

В течение пяти дней профессионалы со всего мира участвовали в лекциях, дискуссиях, мастер-классах, постерных презентациях и семинарах.

Обсуждение докладов проходило в трех главных секциях. Такой формат был выбран не случайно и символизировал «треугольную» структуру Межобщественного совета по цвету, отраженную в его эмблеме. Эта общественная организация, созданная в 1931 году, задумывалась как поле общения представителей трех принципиально различных сфер – науки, искусства и промышленности. Организаторы нынешней конференции использовали этот же принцип.

Работе каждой из секций был посвящен отдельный день, однако все три секции представляли исследования в одинаковом порядке. Каждая сессия начиналась с исторического экскурса и показывала разработку системы Манселла им самим, с конца 1880-х годов до его смерти. Затем следовал анализ эволюции системы, который охватывал период с 1918 года по настоящее время. Завершались сессии обсуждением современных проблем и анализом перспектив использования цветовой системы Манселла в будущем.

Сессия «Наука» началась с исторического доклада Р. Бернса (Рочестерский технологический институт, США) «Развитие цветовой системы Манселла». Материалом его исследования стали дневниковые записи художника, анализ которых позволил не только

в деталях восстановить хронологию создания цветовой системы, но и лучше понять ее логику, определить повлиявшие на нее социальные факторы, увидеть неожиданные связи с промышленными изобретениями и научными идеями. Так, импульсом для создания трехмерной системы для А. Г. Манселла стал инструмент, который использовался для определения оттенков пива. Увлечение же А. Г. Манселла вышедшей в 1879 году книгой американского физика О. Н. Руда «Современная наука о цвете» и работами Э. Г. Вебера, Г. Т. Фехнера повлияло на выбор десятичной нумерации и десятичастной шкалы. В результате этих и других влияний предложенная А. Г. Манселлом система оказалась необычной, творческой и эстетичной.

Р. Кюни и Р. Шамей (Университет штата Северная Каролина, США) в докладе «Цветовые системы – что и как?» представили яркую и насыщенную событиями эволюцию развития цветковых систем. Сопоставляя и анализируя цветовые шкалы Авиценны (ок. 1050) и Фр. д'Эггидона (1613), диаграммы И. Ньютона (1704), треугольник Т. Майера (1758), пирамиду И.Г. Ламберта (1772), сферу Ф. О. Рунге (1810), двойной конус Э. Геринга (1878), дерево А. Г. Манселла (1907), цветовые пространства Международной комиссии по освещению (CIE), Естественной системы цвета (NCS), Оптического общества Америки (OSA-UCS) они показали, как со временем менялось представление о форме цвета.

В трех следующих выступлениях анализировался современный статус цветовой системы Манселла в научных исследованиях.

В докладе «Цвет в языке, культуре и окружающей среде» *М. Вебстер (Университет Невады, США)* убедительно отстаивал мысль о том, что все народы похожим образом делят цветовой спектр на небольшое число дискретных категорий, однако на наше восприятие цвета оказывают заметное влияние культура и окружающая среда. По мнению ученого, мы все еще не до конца понимаем нейронные механизмы цветового восприятия. Вместе с тем, существует целый ряд феноменов, которые невозможно объяснить путем физических измерений материалов или освещения. Многие из них формируются под влиянием языка, условий естественной среды и культуры. Например, на восприятие цвета влияют воспоминания и климат, в котором живет человек, оно меняется в зависимости от времени года, а цветовые категории отражают распределение цвета в естественном мире.

О. да Пос (Падуанский университет, Италия) в докладе «Цвет, цветоименования, цветовые стимулы и их субъективные связи» представил результаты использования цветковых образцов системы Манселла в экспериментальном исследовании, в ходе которого каждому из участников предъявляли цветоименования на итальянском языке и предлагали подобрать для них наиболее подходящий оттенок на мониторе компьютера, регулируя тон, близость к белому и черному. Результаты показали, что цветоименования «оранжевый», «желто-оранжевый» и «морковный» статистически соотносились с одним и тем же цветом. Похожим образом отождествлялись зелено-желтый и цвет лайма, фиолетовый и красно-синий. Наоборот, цветоименования в сине-зеленой части спектра соотносились с большим числом принципиально различных визуальных вариантов.

Доклад *Д. Уильямс и С. Фарнанд (Рочестерский технологический институт, США)* «Современные инструменты воспроизводства цвета» обобщал опыт работы с цветом в сфере культурного наследия. Традиционно для профилирования фотокамер и контроля цвета в фотографии используется цветовая шкала «ColorChecker», которая разработана на основе образцов атласа Манселла и распространяется сейчас американской фирмой X-Rite. Однако для анализа объектов культурного наследия, например, из коллекций Библиотеки Конгресса или Смитсоновского института, которые включают старые рукописи, пергаменты, свитки, а также живописные полотна и фотографии, выполненные в приглушенных и пастельных

тонах небольшого диапазона, этот привычный, ставший классическим инструмент оказывается совершенно непригодным. Здесь нужна принципиально другая шкала, которая, по мнению авторов, просто не может быть универсальной. Каждый раз она должна составляться заново, учитывая особенности конкретного материала, чтобы потом отобранные оттенки могли использоваться при разработке инструмента.

Работа сессии завершилась докладом *М. Ферчайлда (Рочестерский технологический институт, США) «Наследие Манселла: фонд и лаборатория»*, посвященным истории создания в 1983 году при Рочестерском технологическом институте лаборатории Манселла, в которой за 35 лет ее существования подготовили к защите диссертации в области визуальных исследований и цветоведения более 130 докторов наук и магистров.

Заседание секции «Искусство» открыл доклад *«История преподавания цвета»*, в котором *Р. Осборн (Великобритания)* рассказал о наиболее значимых работах, положивших начало развитию цветодидактики: практическом руководстве *Ц. Ценнини (ок. 1395)* и справочнике для художников *Ж. П. Ломаццо (1584)*. Он показал, какую важную роль в развитии методики обучения цвету сыграли публикации теорий *Леонардо во Франции и Италии (1651)* и *«Оптика» Ньютона (1704)*, представил книгу *М. Бредли «Цвет в школьном классе» (1890)* и вышедшие в 1893 году работы *М. Хикс и Л. Пранга*, предназначенные для знакомства с цветом учащихся общеобразовательных школ. Завершил исторический экскурс анализ деятельности выдающихся педагогов предшествующего столетия — *О. Н. Руда, А. Г. Манселла, П. Клее, Й. Иттена и Дж. Альберса*, которые сделали преподавание цвета привычной практикой во всех университетах и колледжах.

Следующий исторический доклад *«Взгляд Манселла на художественное обучение»* представила *Р. Ли Бласчик (Лидский университет, Великобритания)*, автор известной книги *«Цветная революция»*, рассказывающей о волнах цвета, которые буквально захлестнули Америку в период с 1890 по 1960 год. Наиболее значимыми фигурами в этом процессе, по мнению автора, стали *М. Х. Рорке*, которая усовершенствовала составление цветочных прогнозов в моде и текстильной промышленности, *Х. Л. Тоул*, благодаря которому цвет стал неотъемлемым компонентом автомобильной индустрии, и *А. Г. Манселл* — революционер в области преподавания цвета художникам и дизайнерам. Цветовая система, которую разработал *А. Г. Манселл*, была рассчитана на то, чтобы каждый желающий, вне зависимости от его возраста и уровня образования, мог научиться пользоваться цветом, не изучая при этом теории. Пояснения, которые давал *А. Г. Манселл* в своих книгах, были простыми и понятными, как для профессионалов, так и для студентов или школьников, а самой главной его заслугой стало то, что он не только сам обучал цвету, но и давал советы, как обучать цвету других.

П. Грин-Эрмитаж (Университет Кертин, Австралия) выступил с докладом *«Соотношение системы Манселла с другими цветовыми системами»*, в котором предложил свой способ сопоставления различных цветочных систем в едином цветовом теле. В начале 1960-х годов он на собственном опыте убедился в том, что студенты архитектурных факультетов считают систему Манселла поразительно ясной, простой и понятной только до тех пор, пока они не начнут применять на практике другие цветочные системы. Дальше наступает путаница, поскольку все системы по-разному располагают цветочные оттенки в цветовом круге. Даже если используется один и тот же принцип (например, структуру цветочного круга определяют равноудаленные первичные или противоположные друг другу дополнительные оттенки), набор этих оттенков в различных системах все равно оказывается разным. Эта проблема связана с тем, что цветочный круг рассматривается как застывшее,

твердое тело, которое имеет четкие и неподвижные границы. По мнению докладчика, различные системы гораздо легче будет понять, если изменить это представление и воспринимать границы цветового тела как эластичные, способные растягиваться и сжиматься в разных направлениях. Такой подход поможет изучать различные цветовые системы не отдельно друг от друга, а вместе, как единую систему, сопоставляя и сравнивая между собой их свойства и характеристики.

М. Ливингстоун (Гарвардский университет, США), автор популярной во всем мире книги «Зрение и искусство» представила доклад на тему «Что искусство может рассказать нам о мозге?». Она обратила внимание участников конференции на то, что художники экспериментируют с цветом намного дольше ученых. Эти эксперименты позволили им гораздо раньше, чем нейробиологам, сделать важный вывод о том, что тон и яркость играют принципиально различные роли в визуальном восприятии. М. Ливингстоун показала, как разделение яркости и тона используется в разных техниках и направлениях живописи: как импрессионисты создают с его помощью эффект вибрации красочного слоя и передают качества воздуха, а представители оп-арта используют в иллюзиях движения. Она рассказала также о том, что цвета по-разному воспринимаются центральным и периферийным зрением, и объяснила, что именно это различие составляет нейробиологическую основу исчезающей улыбки Моны Лизы, живописи пуантилистов и крупномасштабных портретов Чака Клоуза.

В завершение работы секции *С. Сандс (компания «Golden Paint», США)* сделала обзор существующих стандартов светостойкости красителей, которые используются в производстве художественных материалов; *Д. Бриггс (Национальная художественная школа, Австралия)* представил результаты анализа влияния на цветодидактику последних достижений науки и современных технологий.

На сессии «Промышленность» были представлены доклады, рассказывающие о том, какое практическое применение система Манселла получила в разработке принципов стандартизации (доклад *Д. Рича, США*), маркетинговых исследованиях и изучении поведения потребителей (доклад *С. Хориугучи и К. Ивамацу, Япония*). Обсуждались также история развития и принципиальные отличия от системы Манселла таких инструментов для измерения и фиксации цвета, как Естественная система цвета NCS (доклад *Б. Бергстрем, Швеция*), Пантон (доклады *Т. Лианца и В. Людтке, США*). Завершилась работа сессии прогнозом будущих трендов, который подготовила и представила *Л. Айзман (США)*, исполнительный директор Института цвета Пантон, крупного исследовательского центра, занимающегося экспериментальной работой с цветом и изучением его влияния на моду, полиграфию, дизайн интерьера, рекламу, кино.

Всего в симпозиуме приняли участие делегаты из 27 различных стран мира.

Российские ученые представили результаты сразу двух исследований.

Ю. А. Грибер (Смоленский государственный университет, Россия), *Г. В. Парамей (Университет Ливерпуль Хоуп, Великобритания)* и *Д. Милонас (Университетский колледж Лондона, Великобритания)* поделились опытом применения системы Манселла в междисциплинарном анализе цветоименований русского языка, который с 2018 года осуществляется при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 17-29-09145).

В. М. Шиндлер (Швейцария) и *Ю. А. Грибер (Смоленский государственный университет, Россия)* рассказали о результатах социологического опроса специалистов в

области цветового дизайна среды, который позволил выявить географию распространения системы Манселла, определить социально-демографический профиль профессионалов, предпочитающих эту систему (их возраст, пол, уровень образования), обозначить направления их исследований и показать, как менялось отношение к системе Манселла со временем.

За пять дней работы конференции свои доклады представили 187 участников. 18 исследователей из разных стран выступили на трех главных сессиях конференции; 56 участников подготовили постерные презентации. На суд жюри было представлено почти 200 художественных работ.

Избранные доклады и творческие проекты участников конференции будут опубликованы в специальном выпуске журнала «Color Research and Application», выход которого из печати запланирован на конец 2018 года. Обзор конференции представлен в специальных выпусках вестника Межобщественного совета по цвету «Inter-Society Color Council News».

*Работа поступила
в редакцию 17.11.2018 г.*

*Принята к публикации
19.11.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Грибер Ю. А. Соединяя науку, искусство и промышленность: симпозиум, посвященный столетнему юбилею Альберта Генри Манселла // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №12. С. 15-19. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/12-19> (дата обращения 15.12.2018).

Cite as (APA):

Griber, Yu., (2018). Bridging Science, Art, & Industry: the Munsell centennial color symposium. *Bulletin of Science and Practice*, 4(12), 15-19. (in Russian).