

КРАСНЫЙ

ЖЕЛТЫЙ

ЗЕЛЕНый

СИНИЙ

ЧЕРНЫЙ/БЕЛый

Серия «ВСЕ КРАСКИ МИРА»

Направление: серия из 5-ти книг («non-fiction»), для широкой аудитории

Жанр: иллюстрированные научно-популярные книги

О серии:

Мы не только воспринимаем мир в цвете, но и посредством цвета изображаем, рисуем его. В палитре – все цвета радуги (или просто, основные цвета), посредством которых человек знакомится с миром, взаимодействует с ним и создает собственное цветовое пространство.

Серия состоит из 5 книг, каждая из которых посвящена всем цветам радуги, дополнительно – белый и черный. Каждое проявление цвета – камень, произведение искусства, блюдо, продукт, настроение, запах, явление природы, время года, детали интерьера или архитектуры, символика цвета. Каждая книга состоит из четырех разделов. Тема одного цвета раскрывается в направлении от внешнего к внутреннему и обратно.

Каждая книга включает в себя 4 раздела:

Первый раздел – это цвет в природе

Второй рассказывает об alter ego цвета: о его сущности и проявлениях, о его качествах и способностях влиять на организм, а также о «магии» цвета и о том, какие события были связаны с ним в истории и культуре

Третий – цвет в искусстве: это живопись, декоративное искусство, поэзия

Четвертый посвящен взаимоотношениям цвета и личности: это и психологическое восприятие цвета, и «цветные» периоды в жизни, а также цвет и имидж, цвет в интерьере, модные тенденции и многое другое.

ВСЕ
КРАСКИ
МИРА

Ж

Е

Л

Т

Ы

Й

Серия «Все краски мира»
Желтый

ФОРМАТ 165x210 мм

ОБЪЕМ 216 стр.

ИЛЛ цветные

БУМАГА мелованная 130 г/м².

ОБЛОЖКА 4+4, глянец с клапанами

ISBN 978-5-91679-013-9

Книга посвящена желтому и золотому цветам – в природе, искусстве, повседневной жизни человека. Она рассказывает о сущности желтого и его оттенков – самых позитивных и радостных в цветовой палитре; их качествах и способности влиять на наш организм; о магии цвета и его значении в мировой истории и культуре. Особый интерес представляет раздел, посвященный влиянию желтого на личность.

Мед — золотисто-желтый, душистый, ароматный, тягучий — сладчайшее природное лакомство, лучший заменитель сахара. Сколько сортов меда, столько же его цветовых оттенков — от почти белого до густо-коричневого, и столько же разнообразных его вкусов. Цвет меда зависит от растений-медоносов, например, акация дает бледно-желтый оттенок, абрикос — желто-коричневый, донник — золотисто-желтый, дуб — зеленоватый, одуванчик — оранжевый, горчица белая придает меду лимонный оттенок, клен-явор — серовато-желтый, а фацелия — нехарактерный для меда — голубой.

Сладость желтого цвета также связана с ванильным вкусом. Ваниль входит в состав многих сладостей и десертов, ее добавляют в кексы, печенье, пудинги, кремы и шоколад. Название «ваниль» происходит от испанского *vanilla* — «стручок». Стручки тропической вьющейся орхидеи собирают незрелыми, и они имеют желтый цвет, который затем при высушивании становится коричневым. Ваниль цветет всего один день, а цветки ее опыляют обитающие лишь в Мексике длинноклювые колибри и пчелы мелипона. За пределами Мексики растение опыляют искусственным путем. Настоящая ваниль отличается особым насыщенным сладким цветочным

цуола в сочинении «Красота женщины» описывает помимо прочего, какими должны быть красивые волосы: «...Волосы женщины должны быть нежными, густыми, длинными и волнистыми, цветом они должны уподобляться меду или же горящим лучам солнечным...». Молодые мужчины также носят длинные кудрявые пышные волосы до плеч наподобие олимпийских богов.

Поздний, или Зрелый, Ренессанс воспевал красоту человека в годы зрелости, расцвет его духовных и физических сил, что в полной мере подтверждал европейский костюм XVI века. На смену пестроцветию ранней поры приходит благородная, глубокая цветовая гамма нарядов, сшитых из тяжелого шелка, парчи и бархата темных тонов, отделанных тончайшим муслином или мехом. Золотое кружево и вышивка крупного или, напротив, изящного рисунка украшали лиф, рукава платья или край джуббоне (мужской куртки) знатных господ. Обязательными аксессуарами были массивные, непременно золотые цепи и ожерелья с драгоценными камнями, тяжелые подвески, серьги, перстни. Обилие золотого шитья и камней в парадных королевских платьях в духе «испанских мод» делало их невероятно тяжелыми, как броня. Такое

Диего Веласкес.

Портрет Инфанта Маргариты. 1656

ВСЕ
КРАСКИ
МИРА

З Е Л Е Н Ы Й

Серия «Все краски мира»
Зеленый

ФОРМАТ 165x210 мм

ОБЪЕМ 216 стр.

ИЛЛ цветные

БУМАГА мелованная 130 г/м².

ОБЛОЖКА 4+4, глянец с клапанами

ISBN 978-5-91679-004-7

Книга посвящена зеленому цвету во всех его проявлениях: в природе, в искусстве, а, главное, в повседневной жизни человека. Она рассказывает о сущности зеленого, его качествах и способности влиять на организм, о магии цвета и о том, какие события были связаны с ним в истории и культуре.

Большой раздел посвящен влиянию зеленого цвета на личность: это и психологическое восприятие зеленого, и «зеленый период» в жизни, а также зеленый в моде, в интерьере, в рекламе и многое другое

Среди всех высших существ более всего сходства с пресмыкающимися имели божества, которым поклонялись народы Средней и Южной Америки. Самыми почитаемыми животными у ацтеков и майя были змеи.

В жарких, тропических странах жизнь людей в прямом смысле зависела от дождя. Он давал пищу земле, которая кормила все живое. Без дождя погибали растения, с засухой приходил голод. Боги дождя и грозы у многих народов были самыми могущественными и имели облики достаточно ужасающие. Например, жители доколумбовой Америки представляли небесные молнии как всемогущих змей. Они воплощали силу грозы и энергию молний. Образ священной и могущественной гремучей змеи был также и иероглифом — знаком молнии, он использовался в культах и в качестве магического заклинания.

Мать всех богов, богиня земли, огня и звезд, звалась Коатликуэ, что означает «она в платье из змей», или Коатлантонан — «наша змеиная мать». Был еще Тлалок — грозное божество дождя, грома и молний. И он же — покровитель земледелия и всей растительной пищи. Изображение Тлалока представляет собой сплетение змей: рот — обращенные к друг другу змеиные головы с открытыми пастьми, полными ядовитых зубов, нос и глаза — змеи, свившиеся кольцами. Ацтеки считали его благоволящим людям, однако он мог вызвать бурю, наводнение, убить все живое засухой. Поэтому ему приносили много жертв, среди которых были и утопленные дети.

Среди могущественных божеств, почитаемых народом майя, выделялся «крылатый змей» Кукулькан. У него было много обликов, но чаще всего он выглядел как змей с человеческой головой. Кукулькан считался повелителем Святых Даров — воды, воздуха, огня и земли. Он научил людей охоте и земледелию, подарил им письменность, календарь и необходимые для жизни законы.

Другой создатель и покровитель человека — Кецалькоатль, «змея, покрытая зелеными перьями», или «драгоценный отец змей, сметающий дороги», обитал в Центральной Америке. Как и его «сосед» Кукулькан, Кецалькоатль управлял стихиями и обучал человека всяким наукам и премудростям жизни.

Немало зеленых встречается и среди китайских богов и чудищ. Надо сказать, что и первое письменное упоминание о зеленом было в мифах Древнего Китая. Вот что пишет собиратель и исследователь таких легенд Юань Кэ: «Один из зверей назывался таоцюань. Он напоминал собаку, тело его было зеленого цвета. Это чудовище питалось людьми... Встречались там и странные оборотни тафэй с человеческим лицом и звериным туловищем зеленого цвета».

Однако не все зеленые были неприятными созданиями. Есть, например, в древнекитайской мифологии богиня в облике женщины-змеи, Нюйва,

Гентский алтарь стал образцом для подражания, можно сказать, «энциклопедией живописи» для последователей братьев Ван Эйк. И у Роже Ван дер Вейдена, и у Мемлинка, и у Гуго Ван дер Гуса, при всей оригинальности каждого, у всех будут проглядывать элементы этой великолепной картины — линия горизонта, отчетливые холмы, замки, как декорация.

Было ли новаторство ван Эйков связано с тем, что они разработали новую живописную технику живописи — неважно. (Братьям ван Эйк приписывают изобретение масляной живописи, хотя есть свидетельства того, что маслом тогда уже писали во Франции и Италии.) Хотя они действительно усовершенствовали и полностью обновили ее. Значимым был их несомненный талант, помноженный на мастерство такого уровня, достичь которого смогли немногие художники последующих поколений.

Новаторством ван Эйков стала тщательная проработка действительности. Они стремились создать «зеркальное отражение» реальности, тщательно выписывая все вещи, окружающие человека. Их творчество проложило границу между традициями Северного Возрождения и итальянского, где на первом месте по соответствию с действительностью стоял человек, воссоздание которого в живописи требовало анатомических знаний.

Надо сказать, что вообще фламандские, голландские и немецкие художники были очень одаренными в исполнении природных мотивов. Именно рассматривание ландшафта, пристальное и искреннее его изучение окружающего мира, помогло им добиться такого мастерства в передаче действительности. Они стремились как можно точнее и правдивее передать природу, работали над световыми эффектами, перспективой, набирались опыта, который упорно и усердно «раскладывали по полочкам», создавали шаблоны, схемы, приводили к какому-то математическому знаменателю свое мастерство изображения природы.

Великолепный мастер, настоящий художник, Альбрехт Дюрер (1471—1528) также искал новые способы изображения священных сюжетов. Нужны были иные изобразительные принципы, чтобы привычные сцены раскрылись новыми гранями, зажили новой жизнью.

Наряду с новаторствами в области техники исполнения рождались и открытия в подаче евангелистских историй. Представители Северного Возрождения, в число которых входил и Дюрер, еще стремились к пейзажу не ради него самого, но сделали его «тренировочной площадкой» для разработки новых принципов изображения библейских образов.

Альбрехт Дюрер. Кусок дерна. 1503

ВСЕ
КРАСКИ
МИРА

С
И
Н
И
Й

Серия «Все краски мира»
Синий

ФОРМАТ 165x210 мм

ОБЪЕМ 216 стр.

ИЛЛ цветные

БУМАГА мелованная 130 г/м².

ОБЛОЖКА 4+4, глянец с
клапанами

ISBN 978-5-91679-004-7

Книга посвящена **СИНЕМУ** и **ГОЛУБОМУ** цветам во всех их проявлениях: в природе, в искусстве и, главное, в повседневной жизни. Она рассказывает о сущности **СИНЕГО**, его качествах и способности влиять на человека, о магии цвета и о том, какие события были связаны с ним в истории и культуре. Вы прочтаете о **СИНЕМ** в моде, в интерьере, в рекламе, узнаете, как изменить свой образ с помощью цвета и создать особое, ни с чем не сравнимое настроение.

Природа синего неоднозначна и имеет амбивалентный характер. Восприятие человеком этого цвета и воздействие его на сознательном и бессознательном уровнях могут быть различными в зависимости от жизненных обстоятельств и индивидуальных свойств личности.

Триада первичных цветов — синего, желтого и красного — глубоко символична. Рождаясь из Света, из абсолютного совершенного Бытия, жизнь воплощается через три ее первичных аспекта: идею (или мыслеформу), которая выражается синим цветом, намерение (или цель, направление), которое связано с желтым, и материализацию (или физическую форму, объект), представленную красным цветом. Взаимодействие этих трех субстанций и создает то, что называется Творением.

Синий цвет символизирует разум как некий порядок, который противостоит изначальному хаосу. Создание структуры, устойчивой системы, построение теорий и схем, вообще наука, философия, закон, правила и догма — шествуют под «синими знаменами»: Синий — это вся сумма знаний, полученная из человеческого опыта, продукт глубоких размышлений, результат логических выводов.

В то же время глубокий синий цвет, или индиго, олицетворяет Высшее знание как духовное откровение, нечто, что не обусловлено лишь практическим опытом. Можно сказать, «яснознание» другого порядка — состояние ума великих мыслителей и духовных учителей, таких как Заратуштра, Будда Шакьямуни, Сократ, Св. Франциск и др. Оно означает знание Истины, пребывание в ней как в потоке чистого Сознания — источнике всех ментальных идей и теорий. Знания, полученные из этого источника, позволяют увидеть мир более глубоко и широко, понять причинно-следственные связи и предвидеть будущее.

Синий выходит из темноты и стремится уйти в нее обратно. Это цвет уединения, созерцания и медитации. Однако нельзя сказать, что он инертен. В его пассивности и замкнутости заключена скрытая энергия, которая трансформируется в энергию познания, за которой следует созидание.

Энергия синего похожа на зиму, которая усыпляет всю природу, но не слабостью, а внутренней силой. Глубокий сон зимой (синий), пробужденный солнцем весной (желтый), дает рождение росткам новой жизни (зеленый).

делают образ трогательным, мечтательным и романтичным. А уютный трикотаж пастельных оттенков утренней дымки, лазури и бело-голубой пудры дает ощущение нежности, заботы и тепла. Поэтому мы часто выбираем домашнюю одежду, пижамы, халаты, одежду для отдыха и тихих прогулок спокойных, умиротворяющих голубых тонов.

Некоторые оттенки светло-синего могут выглядеть аристократически сдержанно, примером тому служит классический костюм строгого покроя из гладкой ткани без рисунка, цвета голубой стали, который уместен как в деловой среде, так и на общественных мероприятиях. Светло-голубые сорочки и блузки из тонкого хлопка или шелка — дань элегантности и хорошему вкусу, а кашемировый джемпер с традиционными синими и белыми ромбами по голубому полю не даст усомниться в качестве выбранного стиля.

Летом, в жару, нас охлаждает легкая голубовато-бирюзовая гамма. Тема воды, прозрачного воздуха, морской свежести органично вплетается в цветовую гамму летнего гардероба как жителя побережья, так и мегаполиса. Кроме того, бирюзовый цвет прекрасно оттеняет загорелую кожу и, вероятно, догадываясь об этом, мы с удовольствием покупаем майки и шорты, купальники, туники и пляжные парео этих оттенков, отправляясь в отпуск к морю.

Зимой же сине-бело-голубая тема снежинок, оленей и национальных исландских орнаментов украсит плотный шерстяной свитер грубой вязки или теплый комплект с шапочкой, шарфом и варежками. Даже если мороза под Новый год так и не случилось, цвета напоминают о зимних радостях: катании на коньках и санках, игре в «снежки», о хрустящем снеге и о горнолыжном курорте, ослепительном солнце над голубыми вершинами гор.

Подходят ли вам синий и голубой?

Сложно найти человека, который бы не носил одежду синего или голубого цвета из стойкого предубеждения, что эти цвета категорически ему не подходят. Синий идет каждому, важно правильно подобрать оттенок и сочетание. То же можно сказать и о голубом цвете. Существуют нейтральные оттенки, которые действительно может носить любой, не опасаясь при этом выглядеть плохо, это: темно-синий, который хорош как базовый фоновый тон, и цвет слегка вытертой джинсы.

Внимательно присмотритесь к оттенкам синего, когда покупаете себе одежду: они различаются по насыщенности, плотности цвета, яркости и глубине. Если примеряя что-то, вы видите в отражении зеркала только саму вещь, ее цвет, а лицо кажется как бы «стертым», то, скорее всего, это не ваш синий. Если же оттенок благородно оттеняет ваше лицо и делает его черты вырази-

ВСЕ
КРАСКИ
МИРА

К Р А С Н Ы Й

Серия «Все краски мира»
Красный

ФОРМАТ 165x210 мм

ОБЪЕМ 216 стр.

ИЛЛ цветные

БУМАГА мелованная 130 г/м².

ОБЛОЖКА 4+4, глянец с

клапанами

ISBN 978-5-91679-003-0

Книга посвящена красному цвету во всех его проявлениях: в природе, в искусстве, а, главное, в повседневной жизни человека. Она рассказывает о сущности красного, его качествах и способности влиять на организм, о магии цвета и о том, какие события были связаны с ним в истории и культуре.

Большой раздел посвящен влиянию красного цвета на личность: это и психологическое восприятие красного, и «красный период» в жизни, а также красный в моде, в интерьере, в рекламе и многое другое.

В Китае каждый цвет занимает строго свое место в системе цвето-вых соответствий: он является символом определенных сил и стихий, а также «родовым», то есть определяет хроматический ряд, стоящий за ним. В Книге Перемен («И-цзин») говорится, что каждый цвет соответствует времени года, стихии, стороне света, планете и животному. Так, красный — это Лето, Огонь, Юг, Марс, Феникс. Вероятно, что он связан с красноземьем — почвами, характерными для южных земель Поднебесной (за каждым цветом в китайской символике «закреплен» свой регион, со своими географическими и культурными особенностями).

Красный — цвет света и тепла. В Китае небо считалось черным (сюань), но первые лучи восходящего солнца — красными, они символизировали свет, зарождающийся в глубине ночи. Жрецы выходили встречать рассвет в красных одеждах, и в храмах алтарь Солнца украшался красной глазурованной черепицей.

Надо сказать, что значения цветов, принятые в китайской традиции, часто не соответствуют значениям цветов в европейской культуре. И каждое название — это скорее интерпретация, построенная на множестве ассоциаций, а не прямой перевод. Красный (хун), «основатель» целого рода, понимается как «темно-красный» и ассоциируется с густой, но свежей кровью, текущей обильным потоком. За ним стоят, его оттенки: красный (чи), который может соответствовать одновременно алому, бурому и рыжему цвету. Это самый близкий по значению оттенок «родового» красного, и он составляет часть титула главного божества Юга — Чи-ди. Затем идет багряный (чжу), кирпично-красный, или киноварь (дань), и два вишневых, передающих разные оттенки от цвета темно-красной вишни до светлого лилового (цзян и цзоу). Потом следует пурпурный (цзы).

В Китае цвет всегда выражал социальный статус человека. Были благородные цвета для высшего сословия и простонародные цвета. Красный был цветом благородным, цветом правителей и воинов. Он входил в государственную символику Китая как цвет Юга. В эпоху Мин он был официальным цветом Поднебесной (фамильным знаком правящего дома был багряный). Оттенки красного являлись цветами знати и определяли положение подданных на социальной лестнице. Очень часто детали одежды придворных (обувь, шелковые пояса), а также приближенных двору аристократов были пурпурного или багряного цвета. Сам император находился под покровительством стихии огня

Одиннадцатилетний восьмирукий Авалокитешвара, сидящий на лотосовом троне, воплощение милосердия и сострадания. XII в.

со стороны Лютера, который порицал его за чрезмерные траты на строительство храма в Риме. Может быть, именно тревога за свое дело, эмоциональная напряженность, собранность, упорство, но вместе с тем торжественность и власть открываются в образе папы и стоящих подле него кардиналов. Колорит этой картины — глубокий красный. Пышные одежды папы из красной

Если на полотне темный красный располагается наверху, то он производит тяжелое, давящее и грозное впечатление, в нижней части он более естественный, а потому воспринимается легче. Все-таки красный очень материальной, земной цвет...

парчи и бархата, кресло, на котором он сидит, также обито красным, покрывало на столе, где лежит книга, от которой в задумчивости оторвался папа, тоже красное, в красном же и кардиналы. Отблески красного от одежд придают их лицам торжественный и несколько «заговорщеский» вид. Красный здесь — напряженность, работа мысли, ситуация, требующая размышления и твердого решения, к которому должна привести сила ума и власти.

Рафаэль Санти. Портрет папы Льва X с кардиналами Джулио Медичи и Луиджи Росси. 1518

ВСЕ
КРАСКИ
МИРА

Ч
Е
Р
Н
Ы
Й
Б
Е
Л
Ы
Й

Серия «Все краски мира»
Черный и белый

ФОРМАТ 165x210 мм

ОБЪЕМ 216 стр.

ИЛЛ цветные

БУМАГА мелованная 130 г/м².

ОБЛОЖКА 4+4, глянец с
клапанами

ISBN 978-5-91679-014-6

Заключительная книга серии "Все краски мира" рассказывает о цветах ахроматической гаммы - черном, белом и сером - в природе, искусстве, повседневной жизни человека. Вы узнаете, почему эти краски входят в триаду первичных цветов, как связаны с важными философскими понятиями, мифологией, и какую роль они играют в истории костюма. Также книга рассказывает о современных модных тенденциях, о том, как правильно носить белый и черный, и какое психологическое воздействие оказывают эти цвета на человека.

В природе серый цвет неба, затянутого облаками, не сулит ни радости, ни печали. В то же время мы узнаем о скором дожде, о предстоящей грозе по надвигающимся темно-серым тучам, духоте и внезапно смолкшим голосам живой природы. Человек привык к серому цвету монолитных скал, огромных камней, из которых научился строить себе жилища и возводить храмы. Потому серый цвет также ассоциируется с прочностью, защитой, неизменностью и постоянством. Но грязь и слякоть тоже серого цвета, а она не нравится никому, вызывая уныние и тоску. Серая пыль, серый пепел, каменные надгробия напоминают о том, что на самом деле все бренное будет предано забвению и превратится в тлен, рано или поздно.

Серый — это несвобода, ограничение жизни, замкнутое пространство и заточение в оковы. Толстые стены средневековых замков с узкими щелочками вместо окон, серые темницы, душные казематы и каменные склепы навевают мрачные мысли о безысходности. Непонятно откуда взявшиеся тени порой наводят ужас не меньше, чем воображаемые привидения. Страх перемен, скука, хандра и уныние окрашены в серый. Все кажется безрадостным и однообразным, все теряет смысл, угасают краски жизни, а существование видится пустым и бессмысленным — таково настроение темно-серого. Светлые серые тона менее пессимистичны, скорее, загадочно-призрачны, как грезы, как легкая печальная задумчивость, поэтическая меланхолия.

Самое таинственное время суток — сумерки, когда все явное становится скрытым, привычное кажется незнакомым, причудливо ложатся тени от предметов, дорисовывая свою картину бытия. Древнеиндейские маги называли сумерки «трещиной между мирами» и приписывали этому времени суток мистические, волшебные свойства.

Серый туман не менее загадочен и прекрасен. Попадая в его непроницаемую пелену, теряешь всякое ощущение пространства и времени, нет точки опоры, звуки гасятся, силуэты размываются, нет уверенности ни в чем. Вместо этого есть лишь сиюминутное присутствие, словно нет ни прошлого, ни будущего. Все, как в замедленной съемке черно-белого кино; дыхание замирает, только смутное ожидание чего-то, чего еще не знаешь, но предчувствуешь. Серый обладает удивительным свойством таять, рассеиваться, испаряться. Так, тени исчезают в полдень, сумерки растворяются в наступившей ночи, а облака улетучиваются; небо после дождя обязательно проясняется, выходит солнце, лужи высыхают. О сером сразу забывают, как только появляются иные краски, а печаль проходит, как только появляются улыбки и смех.

Серый цвет способен запутать, сбить с толку. Он словно играет с вами в прятки, хоть и безобидно, но отделаться от чувства тревоги невозможно.

212-213 черный/белый

Материалы для книг подбираются самым тщательным образом. Все статьи написаны авторами – специалистами в своих областях. К работе были привлечены искусствоведы и историки культуры и моды, психологи и стилисты.

Помимо познавательной информации в книгах представлен широкий и качественный видеоряд, включающий виды природы, модные иллюстрации, репродукции произведений искусства, а также эксклюзивные авторские фотографии на самые различные темы, так или иначе ассоциирующиеся с цветом.

Полиграфическое исполнение книг самого высокого качества, что дает возможность получать удовольствие не только от прочтения текстов, но и от рассматривания иллюстраций. Книги серии предназначены для самого широкого круга читателей. Они будут интересны начинающим дизайнерам и людям, интересующимся модой, тем, кто увлекается психологией, а также всем, кого привлекают интересные и необычные сведения об окружающем мире и тем, кто сам стремится расцветивать свою жизнь в яркие тона и получать от этого удовольствие.

Серия вошла в шорт лист премии «КНИГА ГОДА» в номинации «Отпечатано в России»!