

УДК 747(075.8)

КАК РАБОТАЮТ ХУДОЖНИКИ-ДАЛЬТониКИ

А.А. МАШНОВА

(Представлено: Е.Г. Кремнёва)

Дальтонизм был всегда, но впервые это заболевание было описано в 1794-ом году английским учёным Джоном Дальтоном, у которого был дефект зрения. В 21-ом веке дефекты зрения соответственно не являются чем-то новым. И обладатели подобного зрения работают в самых разнообразных сферах, например в сфере искусства.

Ключевые слова: художники, особенности зрения, безбарьерная среда, дальтонизм, цветовосприятие, искусство.

Если человек искренне горит желанием работать в сфере искусства, то даже дефекты зрения ему не помешают. Рассмотрим несколько примеров такого стремления к художественной деятельности.

Известные художники-иллюстраторы Пол Караван и Бэн Цвайфель с детства плохо различают цвета: Пол с трудом различает зелёный, синий и жёлтый цвета, а у Бэна проблемы с восприятием оттенков красного и зелёного. Оба на протяжении многих лет работают в популярных компаниях по созданию игр. Художники подготовили специальную серию изображений на основе картины Джона Сингера Сарджента «Гвоздика, лилия, лилия, роза», чтобы показать различия в восприятии цветов /1/. Потом они создали цветовой круг, где обозначили цвета, которые сложно воспринимать. И на его основе они разбираются с тоном изображения. Художники доверяют внутреннему чувству цветовосприятия и стараются работать без использования каких-либо хитростей, но иногда предпочитают сверяться с кругом (рисунок 1).

Рисунок 1. – Цветовой круг. Белым помечены цвета, которые практически не видны, чёрным - которые воспринимаются, но не очень ярко

Художники пользуются ещё одним приёмом — показать работу коллеге, который не имеет проблем с цветовосприятием.

Однако заниматься искусством, можно и не используя хроматические цвета. Подобным ярким примером является Джим Ким — мультипликатор на известной студии Disney. Из-за дальтонизма Джиму не смог художественное образование, ему банально отказали в поступлении. Он поступил на экономиста и продолжал практиковаться в рисовании. Позже он попал в Disney, где начал рисовать чёрно-белые наброски персонажей. Сам же мультипликатор утверждал, что многие художники любят использовать разные цвета и оттенки, а мультипликаторы используют при создании чёрно-белые изображения для разных сцен, /2/.

Ещё одним примером можно считать Питера Милтона. Он является художником и преподавателем, который толком и не предпринимал попыток использования цвета, а сразу решил сосредоточить своё внимание на гравюрах и изображениях в чёрно-белых тонах. Работы Питера наполнены динамикой, детализацией и высокой насыщенностью кадров. Таким образом художник компенсирует отсутствие цвета. Он говорит, что не скучает по цвету. Именно наличие диагноза «дальтонизм» помогло Питеру сделать важный выбор в его жизни.

Есть и другие способы дальтонику использовать цвет. Рассмотрим на примере Гура Илани. Он работает дизайнером, мультипликатором, при этом не может различать зелёные и красные цвета. Сначала художник использовал специальную таблицу цветов, где каждый оттенок имеет свои буквенно-числовую кодировку, например #EE204D – код оттенка «красный крайола». Можно создавать себе палитру из таких кодов на основе работ разных художников или использовать готовые палитры с сайтов Color Trends + Palettes и Palleton. Однако Гур начал понимать некоторые принципы комбинации цветов. Со временем он перестал использовать таблицу и смог придерживаться определённого стиля в своих работах.

Стоит помнить, что даже дальтоник может видеть цвета такими, какими их видят люди с обычным зрением. Существуют специальные очки для дальтоников, и некоторые художники используют их для создания своих произведений искусства. Одним из таких людей является Дэниел Аршем, художник-скульптор. В первых работах скульптора прослеживалось использование оттенков серого, а акцент строился на текстурах предметов и окружения. Подобным приёмом Дэниел хотел компенсировать нехватку цвета. После приобретения специальных очков работы художника приобрели яркие насыщенные оттенки (рисунок 2), /1/.

Рисунок 2. – Работа Дэниэла Аршема, «розовый сад камней»

После анализа всех историй можно сделать вывод, что люди с дефектами цветовосприятия находят максимально разнообразные варианты самореализации в искусстве. Кто-то использует цвета, которые может различать, кто-то предпочитает использовать ахроматическую палитру цветов, а кто-то применяет хитрости для использования неограниченной палитры цветов. В итоге получаются уникальные работы, которые не сделал бы человек с обычным зрением. Автор считает, что у дальтонизма имеется огромный потенциал как в искусстве, так и в более практичных вещах. Под практичными вещами подразумевается создание безбарьерной среды для людей с дефектами цветовосприятия. Преимущества

ЛИТЕРАТУРА

1. DTF, как рисуют художники с дальтонизмом / художники-дальтоники о том, как они добиваются успехов вопреки особенностям зрения – XXI век [Электронный ресурс].– 2021. – Режим доступа: <https://dtf.ru/life/702780-kak-risuyut-hudozhniki-s-daltonizmom> – Дата доступа: 13.10.2023.
2. Яндекс Дзен / Статьи / Что видят дальтоники? – XXI век [Электронный ресурс].– 2023. – Режим доступа: https://dzen.ru/a/Y_Rqtjv2I2fyE3I6 – Дата доступа: 14.10.2023.
3. Мухатаев, А. Как работают дизайнеры, которые плохо различают цвета? / А. Мухатаев // Дальтонизм в креативных индустриях – XXI век [Электронный ресурс].– 2015. – Режим доступа: <http://www.lookatme.ru/mag/how-to/ask/217433-what-is-it-like-to-be-a-color-blind-designer> – Дата доступа: 12.10.2023.