

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Учреждение образования
«Витебский государственный технологический университет»

И. Л. Кириллова

КОМПОЗИЦИЯ

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

для студентов специальности 1-19 01 01 «Дизайн»
направлений специальности:

1-19 01 01-02 «Дизайн предметно-пространственной среды»,
1-19 01 01-04 «Дизайн коммуникативный»,
1-19 01 01-06 «Дизайн виртуальной среды»

Витебск
2021

УДК 745/749
ББК 85.16
К 43

Рецензенты:

кандидат технических наук, доцент, заведующая кафедрой «Дизайн»
УО «ВГТУ» Абрамович Н. А.;

кандидат технических наук, доцент кафедры технологии и оборудования
машиностроительного производства УО «ВГТУ» Ковчур А. С.,

преподаватель специальных дисциплин УО «Витебский государственный
колледж культуры и искусств», магистр педагогических наук Сенько Е. В.

Рекомендовано к изданию редакционно-издательским
советом УО «ВГТУ», протокол № 1 от 21.09.2021.

Кириллова, И. Л.

К 43 Композиция: конспект лекций / И. Л. Кириллова. – Витебск: УО «ВГТУ»,
2021. – 42 с.
ISBN 978-985-481-699-9

Конспект лекций написан согласно рабочей программе по курсу «Композиция» для студентов специальности 1-19 01 01 «Дизайн» направлений специальности 1-19 01 01-02 «Дизайн предметно-пространственной среды», 1-19 01 01-04 «Дизайн коммуникативный», 1-19 01 01-06 «Дизайн виртуальной среды», содержит необходимый материал по данному курсу, способствующий выполнению практических заданий.

Целью данного лекционного курса является освоение студентами основ художественно-композиционной грамоты с учетом специфики специальности, развитие образного мышления, способности анализировать и решать творческие задачи.

Материал направлен на приобретение знания по основным средствам формальной композиции, основным законам и правилам построения ахроматических и хроматических композиций, теории гармонических сочетаний цветов и изобразительных возможностей тона, гармонической взаимосвязи цвета, фактуры, пластики, которые в будущем послужат базой для работы над конкретными проектами.

Для студентов, преподавателей и аудитории, интересующейся вопросами композиции.

УДК 745/749
ББК 85.16

ISBN 978-985-481-699-9

©УО «ВГТУ», 2021

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	4
РАЗДЕЛ 1. АХРОМАТИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ.....	5
ТЕМА 1. КОМПОЗИЦИЯ В ИСКУССТВЕ. КАТЕГОРИИ И ПОНЯТИЯ ФОРМАЛЬНОЙ КОМПОЗИЦИИ. КОМПОЗИЦИОННОЕ РАВНОВЕСИЕ	5
ТЕМА 2. ВИДЫ ПЛАСТИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ В КОМПОЗИЦИИ.....	10
ТЕМА 4. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТОНА	14
ТЕМА 5. МОДУЛЬНЫЙ ПРИНЦИП В СОЗДАНИИ МОНОКОМПОЗИЦИЙ .	17
ТЕМА 7. ЗАКОНЫ И ПРАВИЛА ФОРМАЛЬНОЙ КОМПОЗИЦИИ.....	17
ТЕМА 10. КОМБИНАТОРИКА ФОРМООБРАЗОВАНИЯ	19
РАЗДЕЛ 2. ХРОМАТИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ.....	22
ТЕМА 12. ТЕОРИЯ ГАРМОНИЧЕСКИХ СОЧЕТАНИЙ ЦВЕТОВ	22
ТЕМА 13. МНОГОЦВЕТНАЯ АССОЦИАТИВНАЯ КОМПОЗИЦИЯ. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ КАК ОСНОВА КОМПОЗИЦИИ.....	30
ТЕМА 14. ИЛЛЮЗИЯ ЗРЕНИЯ	36
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ.....	39
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	40

ВВЕДЕНИЕ

Композиция (от лат. compositio) – это составление, построение, структура художественного произведения, обусловленная его содержанием, характером и назначением. Композиция – это средство для выражения художественной идеи, это язык художественного произведения.

Творческий процесс работы над композицией представляет собой индивидуальное образное мышление художника-дизайнера представления, реализуемые в конкретном художественном произведении.

Любое искусство – это органическое единство знаний, опыта с интуицией, с эмоциональным творчеством.

Композиция – не только определяющая, но также и важнейшая эстетическая категория. Она подразумевает и определяет уровень искусства построения, соотношения элементов в системе с позиции эстетического значения, обращает внимание на общий эстетический план единого целого.

Формальная композиция – это композиция, построенная на сочетании абстрактных элементов (точка, линия, пятно, цвет) и лишенная предметного содержания.

Формальная, или абстрактная, композиция демонстрирует законы, по которым строится визуальное произведение и позволяет проследить логику его построения.

Историческое появление дизайна как такового, в качестве отдельного направления, связано с осознанием формальной композиции как явления. Язык дизайна строится по законам формальной композиции.

Целью данного лекционного курса является освоение студентами основ художественно-композиционной грамоты с учетом специфики специальности, развитие образного мышления, способности анализировать и решать творческие задачи.

Материал направлен на приобретение знания по основным средствам формальной композиции, основным законам и правилам построения ахроматических и хроматических композиций, теории гармонических сочетаний цветов и изобразительных возможностей тона, гармонической взаимосвязи цвета, фактуры, пластики, которые в будущем послужат базой для работы над конкретными проектами.

Изложение материала предусматривает последовательное закрепление теоретических вопросов с помощью практических упражнений.

Основная задача данного курса – обеспечить необходимым теоретическим материалом практические задания по дисциплине «Композиция».

РАЗДЕЛ 1. АХРОМАТИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ

ТЕМА 1. КОМПОЗИЦИЯ В ИСКУССТВЕ. КАТЕГОРИИ И ПОНЯТИЯ ФОРМАЛЬНОЙ КОМПОЗИЦИИ. КОМПОЗИЦИОННОЕ РАВНОВЕСИЕ

Содержание и форма композиции. Формальные выразительные средства композиции: изобразительные, структурные. Простейшие виды равновесия. Статика, динамика. Членение плоскости на части. Композиционное равновесие. Основные средства формальной композиции. Основные типы и виды композиции

Композиция (от лат. compositio – составление, связывание) – построение художественного произведения, обусловленное его содержанием, характером и назначением и во многом определяющее его восприятие.

Живописец, бессмысленно срисовывающий, руководствуясь практикой и суждением глаза, подобен зеркалу, которое отражает противопоставленные ему предметы, не обладая знанием их (Леонардо да Винчи).

В творческом процессе дизайна решающая роль принадлежит композиции.

Композиция:

- отражает внутреннюю гармоническую упорядоченность во внешнем проявлении (гармония);
- является понятием организующим, имеющим силу соединять части, составляя из них единое целое.

Основы композиции – это строгая наука, которая опирается на знание конкретных правил и законов и использование выразительных средств и приемов. Таким образом, процесс работы над композицией есть единство интуитивного и логического начал.

Под **композицией в искусстве** понимают строение (структуру) художественного произведения, расположение его основных элементов и частей в определенной системе и последовательности, то есть композиция – это единство и целостность формы художественного произведения, обусловленная его содержанием.

Композицию рассматривают в двух взаимосвязанных проявлениях: как живой процесс художественного творчества, т.е. решение проектной задачи, и как ее реализация.

Формальная композиция – это композиция, построенная на сочетании абстрактных элементов (точка, линия, пятно, цвет) и лишенная предметного содержания.

Формальная, или абстрактная, композиция демонстрирует законы, по которым строится визуальное произведение, и позволяет проследить логику его построения.

В формальной композиции важны принципы и законы её построения, не важен сюжет.

Объектом искусства вместо реалистичности окружающего мира становится инструментарий художественного творчества – цвет, линия, форма.

Один из главных теоретиков абстрактного экспрессионизма В. Кандинский считал, что в абстрактном искусстве появляется возможность выражения чувств и настроений творца в абстрагированных, очищенных от внешней оболочки образах.

Категории формальной композиции – ритм, симметрия или асимметрия, динамичность или статичность или статичность формы и т.п.

Форма в композиции взаимосвязана с содержанием, но возможно отделение формы от содержания путем замены реалистичных объектов формальными (или абстрактными), но так, чтобы формальная композиция выражала идею и художественно-образный замысел через характеристики и свойства элементов композиции, через структурную организацию элементов композиции.

К **выразительным средствам композиции** относят линию, точку, пятно, цвет, фактуру. Эти средства могут являться в то же время и элементами композиции.

В **структурных выразительных средствах композиции** одно из важных мест занимает шрифт. Буква как графическое изображение звука сама по себе не несет какого-либо смысла. Однако и буква в силу ассоциативных закономерностей восприятия обладает эмоциональным, образным строем.

Основные средства формальной композиции для создания **художественной формы** включают в себя: формат картинной плоскости (прямоугольник, квадрат, круг и т. п.), целостность, композиционный центр, равновесие, ритм, контраст, тон, цвет, статику и динамику, симметрию, асимметрию, пропорции, ритм, масштаб, открытость и замкнутость.

Средствами художественной выразительности композиции является все, что необходимо для её создания, в том числе её правила и приемы.

Если на формальную композиционную основу накладываются изобразительные (смысловые) элементы, можно получить: декоративную композицию, задача которой «украшать» что-либо, и которая чаще всего, но не всегда, строится по принципу орнамента; станковую композицию, которая чаще всего выглядит как картина с человечками и рассказывает зрителю что-нибудь; шрифтовую композицию, состоящую, в основном, из букв и символов, и другие разнообразные варианты.

Историческое появление дизайна как такового, в качестве отдельного направления, связано с осознанием формальной композиции как явления. Язык дизайна строится по законам формальной композиции. Когда в начале XX века в рамках авангардных направлений искусства, таких как кубизм, дадаизм, абстракционизм, супрематизм сформировалось такое явление, как беспредметное искусство, то оказалось, что большая часть преподавателей первых школ дизайна, таких как Баухауз и ВХУТЕМАС (первые школы

дизайна), являются представителями авангарда. Основой искусства авангарда стала именно формальная композиция, таким образом, дизайн как направление искусства вырос именно из формальной композиции.

Утверждение, что композиция не подлежит научно-методическому обоснованию, тем более странно, что, как правило, композиция произведения любого вида изобразительного искусства, в том числе и живописи, заранее обдумывается. Основы изучения рисунка и живописи тесно смыкаются с законами композиции.

Создавая произведение искусства, то есть гармонию, необходимо выполнить такие условия, как равновесие, единство и соподчинение.

С точки зрения физики, **равновесие** – это состояние тела, когда действующие на него силы компенсируют одна другую. Данное определение применимо и к визуальному равновесию.

Равновесие – это такое расположение элементов композиции, при котором каждый из них находится в устойчивом положении с учетом формы и масштаба, взаимосвязи отдельных элементов композиции, соотношения фона и мотива в целом.

Уравновешенность в симметричной композиции может достигаться путем введения одинаковых правой и левой частей (верха и низа), в асимметричной – более сложным способом – уравниваемые элементы или их группы получают такую форму и обработку, что их выразительность выравнивается. Например, большой элемент в композиции в состоянии уравновесить два малых элемента композиции. Равновесие может быть статическим и динамическим.

В том случае, когда все элементы мотива расположены симметрично относительно одной или нескольких осей плоскости, равновесие называют **статическим**.

Динамическое равновесие – элементы мотива асимметрично расположены относительно вертикальной и горизонтальной осей плоскости и сдвинуты вправо или влево, вверх или вниз.

Динамика построения композиции достигается также за счет членения плоскости на неравные части прямыми и кривыми линиями.

Равновесие зависит от расположения основных масс композиции, от организации композиционного центра, от пластического и ритмического построения композиции, от ее пропорциональных членений, от цветовых, тональных и фактурных отношений отдельных частей между собой и целым и т. д.

Таким образом, можно сделать вывод, что ни одно из средств и законов композиции в отдельности не создадут гармоничное произведение, так как все взаимозависимо или уравновешено.

Статичность – подчеркнутое выражение состояния покоя, незыблемости, устойчивости формы во всем ее построении, в самой геометрической основе. Статичны объекты, которые имеют явный центр и у которых ось симметрии служит главным средством организации формы (рис. 1).

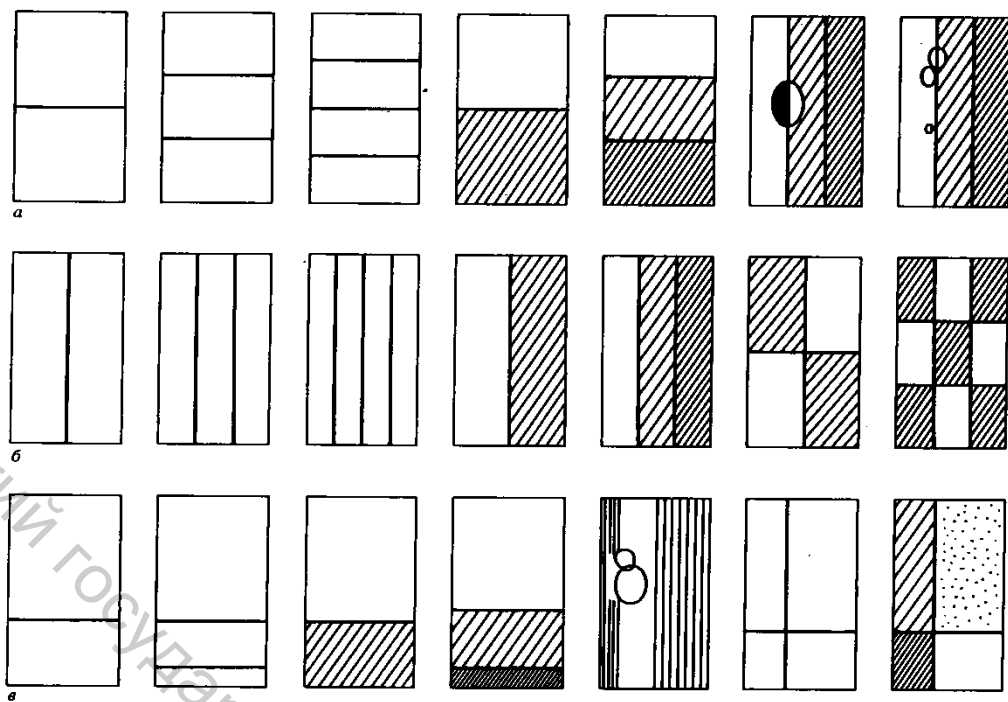

Рисунок 1 – Членение плоскости на части (статика)

Если в форме ярко выражена активная односторонняя направленность, ее называют динамичной.

Динамика – это зрительное движение элементов в композиции. Динамическое состояние формы связано с пропорциями. Если в форме ярко выражена активная односторонняя направленность, ее называют динамичной (рис. 2).

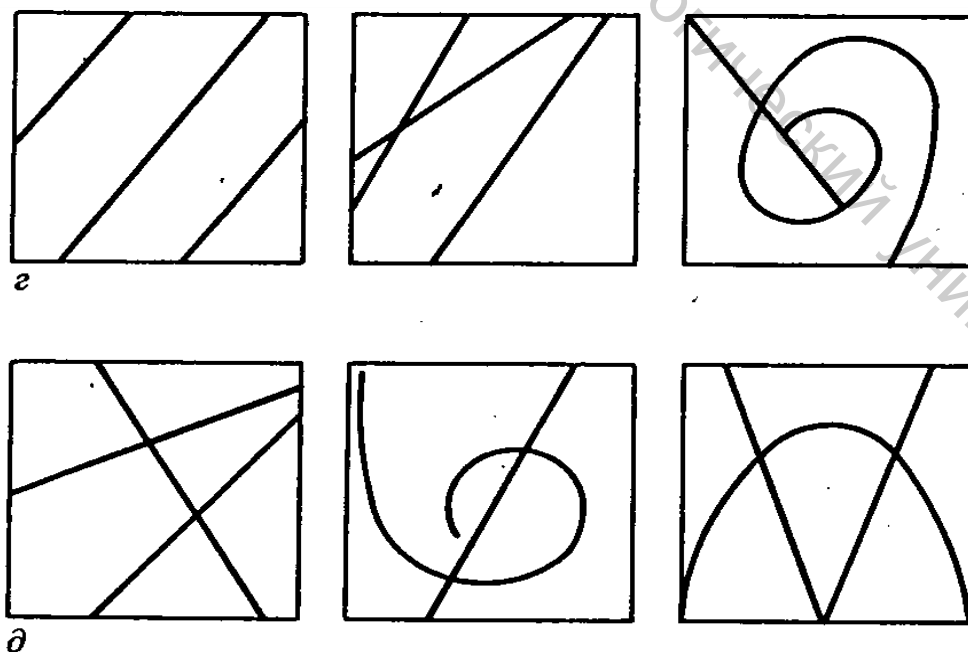

Рисунок 2 – Членение плоскости на части (динамика)

Композиция – это единая структура, составленная из форм и с применением композиционных средств и приемов. Каждая композиция имеет свой определенный тип.

Основные типы композиции: замкнутая, открытая, симметричная, асимметричная, статичная, динамичная.

Изображение с **замкнутой** композицией вписывается в раму таким образом, чтобы оно не стремилось к краям, а как бы замыкалось само на себе.

Особенностью замкнутой композиции является наличие полей, целостность изображения.

Открытая композиция центробежна, она тяготеет к поступательному движению или к скольжению по спирально расширяющейся траектории. Чаще всего композиция складывается из множества равноправных центров, заполняющих поле изображения.

Слово «**симметрия**» в переводе с греческого означает «одинаковость в расположении плоскостей». Симметрия – повторение, отражение левого в правом, верхнего в нижнем и т. д. Это наглядно проявляющееся средство композиции. «Симметрия – это соответствующая связь между отдельными частями и связь каждой части с целым», – говорил Витрувий. Симметрия как объективный признак красоты проходит через всю историю искусств. Она использовалась в архитектуре и скульптуре, симметрия господствует в изобразительном искусстве Древнего Египта, Древней Греции и Рима, Средневековья и Возрождения.

Ось симметрии – прямая линия, относительно которой повторяются равные части симметричной фигуры. Плоскость симметрии – воображаемая плоскость, которая делит фигуру на две зеркально равные части. В круге бесчисленное множество плоскостей симметрии!

Основная черта **симметричной** композиции – равновесие. Строится симметричное изображение таким образом: определяют границы изображения и ось симметрии, повторяют рисунок в зеркальном отражении.

Асимметрия, то есть нарушение симметрии, вызывает эмоциональный импульс, который сигнализирует о возникновении изменений, движения. В асимметричной композиции элементы лишены своей связующей – оси симметрии. В асимметричной композиции необходимо понимание композиционного равновесия, так как соподчиненность формы обычно и сводится именно к нему.

Асимметричные композиции не содержат оси или точки симметрии, асимметричность не снимает проблему уравновешенности, асимметричные композиции должны быть визуально уравновешены.

Основные признаки **статичной** композиции: устойчивость, неподвижность, часто симметрично уравновешенные. Статичные композиции почти всегда симметричны и замкнуты, они спокойны, молчаливы, вызывают впечатление самоутверждения, несут в себе глубину, философию.

Динамичные композиции – асимметричны и открыты.

Вопрос анализа типологии композиционных построений представляет огромную важность для разработки теории композиции в целом и для выявления исторической типологии.

Виды композиции:

– плоскостная – композиция, состоящая из элементов, не выступающих над плоскостью (композиция рисунка, аппликация, инкрустация, рисунок ткани и т. д.). Элементы располагаются в одной плоскости в двух направлениях: вертикальном и горизонтальном;

– объемно-фронтальная – композиция, предусматривающая компоновку рельефных деталей на одной плоскости (оформление фасадов зданий, резьба на поверхности мебели, декоративные изделия из пластичных материалов). Композиция развивается в трех направлениях. Эффект усиления глубины достигается барельефной перспективой;

– объемно-пространственная – композиция из взаимосвязанных объектов, размещенных на разных уровнях и плоскостях (старинные бюро, оформление прилавков и стеллажей с полками разной глубины, выставочные стенды). Такая композиция рассчитана на восприятие с одной, двух или трех сторон. Выразительность объемной композиции зависит от угла зрения: при низко расположенной линии горизонта возникает ощущение монументальности;

– глубинно-пространственная – композиция, создающая связь предметов с пространством, в котором они размещены (интерьеры, парковые площади, глубокие витрины). Может рассматриваться со всех сторон, элементы располагаются в разных плоскостях. Большую роль в композиции этого вида играет пространство, интервалы между элементами. Если компоновкой предусмотрено членение пространства на ряд последовательных планов, ощущение глубины усилится.

Работа над композицией представляет собой процесс индивидуального образного мышления дизайнера, его представления, реализуемые в конкретном художественном произведении, предполагает наличие у специалиста таланта и интуиции, основанной на трудолюбии и богатом визуальном опыте.

ТЕМА 2. ВИДЫ ПЛАСТИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ В КОМПОЗИЦИИ

Пластические и ритмические движения в композициях. Формы и виды пластических движений

Пластика – это способ сочетания частей при образовании целого. Понятие пластики часто употребляется в хореографии применительно к танцевальным движениям. Говорят о красивой, некрасивой, текучей, угловатой пластике и т. д. То есть одно и то же движение можно выполнить с различной пластикой. Таким образом, можно сказать, что пластика – это способ сочетания составляющих движение элементов.

Пластические движения могут быть прямолинейными и криволинейными, равномерными или неравномерными, все элементы слиты один с другим, т. е. эти движения являются непрерывными.

Различают семь разных композиционных решений в зависимости от вида (или видов) используемых пластических движений: прямолинейные мотивы, мотивы из равномерных кривых, мотивы из динамических кривых, мотивы, где сочетаются прямые линии и равномерные кривые, мотивы, где сочетаются прямые линии и динамические кривые, мотивы, где сочетаются равномерные и динамические кривые, мотивы, где сочетаются линии всех трех видов.

Движение, ритм и пластика являются средствами организации композиции.

Совокупность разных мотивов, объединяемых в единый узор, называется ритмическим строем.

Ритм – это равномерное чередование элементов. Признаки ритма: повторяемость явлений, элементов или форм, закономерность их чередования. Ритм – это обязательно изменение или движение. Ритм придает произведению динамизм. Ритм бывает активно-динамическим (музыка, танцы), пассивно-динамическим (архитектура, живопись, скульптура). Воздействие на зрителя активно-динамического ритма во многом зависит от продолжительности его восприятия.

В пассивно-динамическом ритме главным становится характер каждого элемента, его пространственное положение, выразительность композиционных фраз.

Ритм не только обогащает композицию, но и помогает ее организовать. В одной композиции может быть несколько композиционных элементов, построенных на ритме, которые развиваются параллельно, пересекаются или же двигаются в противоположных направлениях.

Основные виды ритмических движений: прямолинейные, криволинейные, ритмическое движение наклонов.

Ритм бывает:

– **простым**, когда изменяется одна закономерность (форма, цвет, расстояние между элементами и т. п.), например, одноразмерные элементы повторяются через одинаковое расстояние (рис. 3).

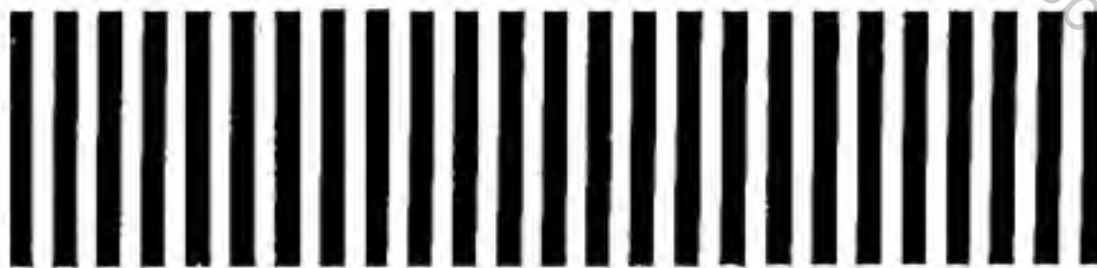

Рисунок 3 – Простой ритм

– **сложным**, когда изменения происходят одновременно с различными характеристиками, например, разно размерные элементы повторяются через одинаковое расстояние в пределах одного раппорта (рис. 4).

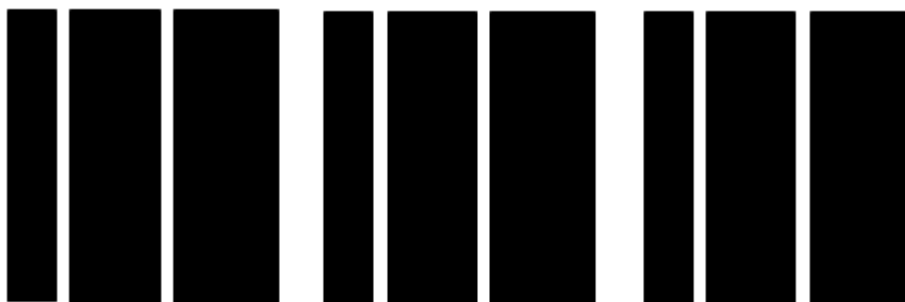

Рисунок 4 – Сложный ритм

Признаки ритма:

- повторяемость явлений, элементов или форм,
- закономерность их чередования.

Современные научные исследования доказывают, что ритм признается раздражителем, формирующим эстетические чувства.

ТЕМА 3. ГРАФИЧЕСКИЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА КОМПОЗИЦИИ

Линия. Виды и образность. Точка, штрих, фактура

К выразительным (художественным, композиционным) средствам относятся:

- линия (характеризуется протяженностью на плоскости);
- точка (выделяется как графический акцент на плоскости);
- пятно (заполняет большую часть плоскости);
- цвет (способствует достижению выразительности);
- фактура (создает имитацию различных поверхностей).

Линия – основной формообразующий элемент, передающий наиболее точно характер очертаний любой формы. Линия выполняет двойную функцию, являясь одновременно средством изображения и средством выражения.

Существуют **три вида линий:**

- прямые: вертикальные, горизонтальные, наклонные;
- кривые: окружности, дуги;
- кривые с переменным радиусом кривизны: параболы, гиперболы и их отрезки.

Выразительность ассоциативного восприятия линий зависит от характера их начертания, тонального и цветового звучания.

Линии передают:

- вертикальные – стремление вверх;
- наклонные – неустойчивость, падение;
- ломаные – переменное движение;
- волнистые – равномерное плавное движение, качание;
- спиральные – замедленное вращательное движение, ускоряющееся к центру;
- круглые – замкнутое движение;
- овальные – устремление формы к фокусам.

Толстые линии выступают вперед, а тонкие отступают вглубь плоскости. Выполняя эскизы композиции, создают комбинации из тех или иных линий, пятен, стимулирующих проявление ее пластических и цветовых свойств, учитывая «психологические» виды линий, их **образность**, которые воздействуют на зрительное восприятие:

- прямая линия – определённая незаконченность, но при этом жёсткость, точность и определённость;
- изогнутая линия – кривая линия, которая может передать движение, живость, рост, непредсказуемость, изменчивость, замкнутость или текучесть;
- толстая жирная линия – даёт вес и массу предметам;
- вертикальные линии – устойчивость, покой;
- горизонтальные линии – покой. При небольшом наклоне – движение, динамика.

Линии бывают сплошные и прерывистые, монохромные и цветные, пересекающиеся и параллельные, плавные и угловатые, спокойные и волнуемые, контрастные и нюансные, уточняющие.

Разновидностей линий много и каждая служит своей цели.

Точка – в качестве одного из выразительных средств широко применяется в композиции. Она способствует выявлению фактуры изображения, передаче условного пространства.

Пятно применяют при ритмической организации неизобразительных орнаментальных мотивов. Пятна различной конфигурации, организованные в определенную композицию, приобретают художественную выразительность и, эмоционально воздействуя на зрителя, вызывают у него соответствующее настроение.

В композиции часто используют в качестве изобразительных элементов геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. Композиции из них могут символизировать движение времени, ритмы жизни человека.

Ритмическая организация орнаментальных мотивов из неизобразительных элементов (пятен абстрактной конфигурации, силуэтов геометрических фигур), объединенных в композиционные структуры, становится средством художественной выразительности.

Фактура – это одно из свойств предметного мира, наряду с формой и цветом, помогающее ориентироваться в окружающей действительности, а также одно из средств выражения художественного образа произведения.

Фактура – это характер поверхности предмета, определяющийся свойствами материала, из которого он состоит, и способом его обработки. Например, фактура камня или дерева в зависимости от задач автора и создаваемого художественного образа может стать гладкой, дающей блеск, или остаться шероховатой, грубо обработанной.

Четких правил передачи фактуры нет. Путь к успеху проходит через экспериментирование с техникой и материалами рисунка, через изучение и наблюдение природы.

Фактура, как и цвет, имеет физическую характеристику, а также обладает эстетической выразительностью. К физическим свойствам фактуры относятся гладкость, шероховатость, колючесть, скользкость, бугристость, пушистость, мягкость. Во многих случаях это зависит от технологии обработки материалов (плетеные, прорезные, тисненные, жатые, граненые и т. д.).

Фактура может вызывать у зрителя различные эмоциональные ощущения, оказывать на него психологическое воздействие. Она может быть приятной и неприятной, беспокойной и монотонной, радостной и скучной, роскошной и корявой, нежной и колючей.

Фактура – важный декоративный элемент. С ее помощью можно разнообразить однотонную плоскость, создавать контраст в композиции и даже иллюзию полутона. Фактура – это такое средство выражения художественного образа, влияние которого сказывается при непосредственном восприятии произведения. Только тогда ощущается вся значимость фактуры в формировании и раскрытии образа.

Эти средства являются в то же время и элементами композиции. Исходя из поставленных задач и целей и учитывая возможности определенного материала, дизайнер использует необходимые выразительные средства.

ТЕМА 4. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТОНА

Значение и роль тональных отношений в композиции. Условия, определяющие построение тональной композиции: светлотный диапазон, качество серого тона, пропорциональные отношения площадей, занимаемых каждым тоном. Графические приемы передачи светлотных отношений

Все цвета во всем их многообразии делят на две большие группы: цвета ахроматические и цвета хроматические.

Понятие «тон» в художественной практике имеет два значения:

– тон означает цветовой строй художественного произведения, его гамму (теплую, холодную, сиренево-зеленоватую и т. п.). Именно в таком значении часто употребляют понятие «тон» при характеристике живописных произведений;

– тон может определять светлотные отношения в произведении.

Ахроматическими называются те цвета, которые не имеют цветового тона и отличаются один от другого только по светлоте.

Варианты светлотного диапазона ахроматических тонов:

– полный, светлотный диапазон тонов ахроматического ряда – в композиции могут участвовать два крайних цвета (белый и черный) и какой-нибудь серый, например, средний серый. Композиции полного светлотного диапазона отличаются большой контрастностью и напряженностью, они наиболее активны и экспрессивны, хорошо воспринимаются на значительном расстоянии;

– неполные светлотные диапазоны. В композиции может быть использована только часть ахроматических тонов:

– от белого до среднего серого тона – светло-серый светлотный диапазон. Композиции светло-серого диапазона, где в качестве темного выступает средний серый тон, характеризуются легкостью, мягкостью, воздушностью;

– светлотный диапазон от среднего серого до черного – темно-серый диапазон. Композиции темно-серого диапазона характеризуются затененностью, сумрачностью, суровостью. Светлотные контрасты сдержанны, композиции темно-серого диапазона способны вызывать чувство грусти, в них ощущается настроение драматизма и трагедийности;

– средне-серый светлотный диапазон – только серые тона, исключая белый и черный, диапазон от светло-серых до темно-серых тонов. Композиции средне-серого диапазона наиболее нейтральны, спокойны, сдержанны, лишены динамической напряженности тональных отношений и полнее всего реализуют идею статики.

Варианты взаимодействия светлотных тонов для каждого диапазона в композиции:

Первый вариант (полный тональный диапазон): промежуточный серый цвет является средним по отношению к самому светлому и самому темному, одинаково контрастирует с ними обоими и психологически равно отстоит от них. Это обстоятельство создает благоприятные условия для одинаковой читаемости светлого и темного тонов (при одинаковой площади, ими занимаемой). Достижимый светлотный контраст в полном тональном диапазоне – равноступенный, утверждает принципы статики.

Второй вариант взаимодействия светлотных тонов для каждого диапазона в композиции (неполные диапазоны):

– промежуточный серый цвет сдвинут в сторону темного;

– промежуточный серый цвет сдвинут в сторону светлого, что заставляет сильнее звучать узор, образованный темными (светлыми) серыми, иногда площади самых светлых пятен берутся очень небольшими – в этом случае они будут выступать еще сильнее, создавая эффект свечения.

Третий вариант взаимодействия светлотных тонов для каждого диапазона в композиции (полный и неполный тональные диапазоны): **пропорциональные отношения площадей, занимаемых каждым тоном.**

Существует два способа пропорциональных отношений площадей, занимаемых каждым тоном:

– отношения площадей строятся на принципе одинаковости: три тона занимают зрительно одинаковые площади, ритмический рисунок форм – статичен – композиция тонально статична, уравновешенна, усиливается ощущение покоя или три тона занимают зрительно равные площади, а ритмический рисунок форм отличается динамичностью, что вносит напряженность, динамизм в композицию (экспрессия формы сильнее действует на психику человека, чем экспрессия тона);

– отношения площадей строятся на принципе соподчиненности.

Практическое решение композиции при динамическом соотношении площадей приводит к трем вариантам: композиция на сером фоне, композиция на светлом фоне и композиция на темном фоне. Необходимо, чтобы разница в площадях, занимаемых каждым тоном, была четко воспринимаемой. Например, такое распределение, когда один тон занимает примерно половину всей площади, другой – примерно одну треть (32 %) и третий – примерно 18 %, обеспечивает ясное соотношение этих площадей, тональную собранность; это отношение, близкое к пропорциям золотого сечения.

Выразительные возможности ахроматической композиции.

Благодаря выразительному средству – светлотному взаимодействию цветов – расширяются возможности передачи в композициях различного эмоционального состояния: от спокойного сдержанного до экспрессивного.

Ахроматический ряд, который содержит определенное число ступеней, в равной степени отличающихся одна от другой по светлоте, называется равноступенным.

Для получения зрительного впечатления равноступенности ахроматического ряда надо, чтобы средний серый цвет содержал белого не 50 %, а значительно меньше. Минимальное число ступеней ахроматического ряда – девять. В ахроматическом ряду, состоящем из девяти ступеней, средний цвет находится в середине, разделяя все цвета на две группы: светлые и темные. Этот средний серый цвет является самым спокойным, нейтральным.

Графические приемы передачи светлотных отношений:

– линейное решение мотивов. В этом случае могут использоваться линии одинаковой или разной толщины. Одни элементы, выраженные активными линиями, образуют свой узор, свою орнаментальную тему – главную, наиболее прочитаваемую, а другие, более тонкие, будут развивать другую тему – второстепенную (закон соподчинения графической трактовки мотивов);

– пятновое решение мотивов. По сравнению с линейным оно более активно и тяжеловесно акцентирует особое внимание на ритмическом чередовании мотивов;

– линейно-пятновое решение мотивов. Имеет по сравнению с первыми двумя наибольшее выразительные возможности, применяется широко и разнообразно.

ТЕМА 5. МОДУЛЬНЫЙ ПРИНЦИП В СОЗДАНИИ МОНОКОМПОЗИЦИЙ

Модульный принцип в создании монокомпозиций

Одним из способов соизмерения целого и его частей является модуль.

В основе всех сложных орнаментальных композиций лежит элемент орнамента или модуль. Элемент-модуль – наиболее простая единица орнамента. Сочетание двух и более элементов ведет к образованию фигуры орнамента.

Модуль – размер или элемент, повторяющийся неоднократно в целом и его частях. Модуль (лат.) означает – мера. Любая мера длины может являться модулем. При строительстве греческих храмов, чтобы добиться соразмерности, использовали также и модуль. Модулем мог служить радиус или диаметр колонны, расстояние между колоннами. Модуль – повторение одной величины в другой целое число раз.

Модуль является универсальным средством дизайна, хотя до сих пор толкового объяснения ему не существует. Модуль – это величина, принимаемая за основу расчета какого-либо предмета. Главная особенность модуля: кратность к целому произведению (то есть это один и тот же элемент, размножив который и комбинируя разными сочетаниями, можно получать разные формы, пример: паркет, плитка и т. п.).

Модуль бывает: плоскостной, рельефный (керамика, гипс) и объемный.

Главные требования к модулю:

- простота, модуль должен быть простым, так как он является частью целого произведения;
- целостность;
- выразительность;
- модуль должен позволять комбинировать различные варианты произведения.

В основе модульных сеток чаще всего используется прямоугольник, квадрат. В прикладной графике модуль широко используется при конструировании книг, журналов, газет, каталогов, проспектов – это прямоугольный модуль. Квадрат очень удобный модуль. Он широко используется как модуль в современной мебельной промышленности, в особенности, при конструировании сборной мебели.

ТЕМА 7. ЗАКОНЫ И ПРАВИЛА ФОРМАЛЬНОЙ КОМПОЗИЦИИ

Законы и правила композиции (простоты, соподчинения, доминанты, контраста, трехкомпонентности, пропорциональности). Роль композиционного центра в организации композиции, способы его выделения. Активная и пассивная зона композиции

В композиции определенные правила и законы действуют не изолированно, а взаимосвязанно, т. е. комплексно.

Закон простоты – минимальными выразительными средствами добиться максимальной выразительности.

Закон соподчинения – подчиненность второстепенного главному. Разное звучание выразительных средств композиции обеспечивается выделением из их числа главных и подчинения им других второстепенных элементов, ориентацией первых к зрительному центру композиции. Учитываются форма, размер, цвет элементов мотива, плоскость рисунка.

Закон доминанты (господствующей идеи) в композиции: организация образа доминанты реализуется в композиции путем ясного выделения из окружающей среды одного или нескольких орнаментальных мотивов по размерам, форме, фактуре или цвету.

Композиционный центр (доминанта) в монокомпозиции выделяют: размером элемента мотива (малый, большой), сгущением элементов, противоположной по пластике формой элемента, цветом, тоном.

Композиционный центр (доминанта) может располагаться в геометрическом центре заданной плоскости – симметричная композиция, или может быть смещен и уравновешен другими средствами – асимметричная композиция. При асимметричном членении плоскости на части организация определенного композиционного центра тесно связана с ритмической организацией мотивов, **активная зона композиции** смещена в середину любой $\frac{1}{4}$ части формата листа.

При организации доминанты следует учитывать законы визуального восприятия плоскости; соответственно этим законам доминанта должна, как правило, располагаться в активной центральной части плоскости (симметричная композиция).

Закон контраста – взаимодействие контрастных элементов взаимно усиливает и обостряет их противоположные качества, а взаимодействие родственных элементов нивелирует (смягчает) их качества.

Из закона контраста вытекает закономерность, известная под названием правила группирования. Части, одинаковые по размерам, сходные по форме и цвету, по близости расположения, имеют тенденцию зрительно объединяться в одну группировку.

Закон трехкомпонентности – для убедительного выражения сложного и разнообразного движения орнаментальных мотивов достаточно и необходимо показать в композиции три фазы этого движения (три разных размера, три разных поворота, три разных интервала между мотивами) и периодически их повторять. Что позволяет создать кажущееся разнообразие используемых форм и придать целостность их движению.

Закон пропорциональности – заключается в установлении соразмерности частей в отношении целого и одна к другой. Эта соразмерность может быть основана на равенстве или противопоставлении любых

характеристик мотивов и элементов, придающая эстетическую выразительность и гармоническую завершенность всей композиции.

Чаще всего в композиции в той или иной степени используются оба типа соразмерности, т. е. отношения одних элементов характеризуются статичностью (мотивы расположены на одинаковом расстоянии один от другого), а в других элементах (например, в силу их асимметрии, разномасштабности) возникает динамическая напряженность.

Без верно выбранных **пропорций** не может быть художественного произведения. Пропорции делятся на арифметические (модульные), геометрические и гармонические. Соотношение тона, цвета, контраста и нюанса, движения также можно выразить пропорциями.

В арифметических пропорциях взаимосвязь частей и целого выражена повторением единого заданного размера. Геометрические пропорции строятся на равенстве отношений и проявляются в геометрическом подобии членений и форм. Частным случаем геометрической пропорции является пропорция **«золотого сечения»**. Гармоничные пропорции заранее можно вычислить в «золотом сечении». Гармоническая пропорция содержит в себе качественное обобщение, так как выражается одним числом, а не множеством.

«Золотое сечение» («золотая пропорция») – это такая **соразмерность** частей между собой и по отношению к целому, при которой целое так относится к большей части, как большая часть к меньшей. Леонардо да Винчи дал название этому делению как «золотое сечение».

Способы **соразмерности** линейных величин, площадей, ритмических движений, тональных отношений могут быть решены делением на равные части (в этом случае создается впечатление покоя, равновесия, устойчивости – статики) и делением на неравные части (впечатление движения, разнообразия – динамики) в соответствии с правилом «золотого сечения».

На рубеже XIX и XX веков золотое сечение распространилось на практически все виды дизайна: от художественного до технического.

Закон единства (целостности) в композиции – это условие композиционного построения, когда изображение или предмет целиком охватываются взглядом как единое целое, не распадается на отдельные самостоятельные части. Целостность – внутреннее единство композиции.

ТЕМА 10. КОМБИНАТОРИКА ФОРМООБРАЗОВАНИЯ

Термин «комбинаторика» происходит от латинского combination – соединение. Комбинаторика – это теория и метод создания сложных форм путем различного пространственного взаимоположения, сочетание, комбинирование определенных элементов.

Комбинаторика основана на исследовании закономерностей вариантности пространственных структур. Практическое применение этой теории и метода в дизайне принято называть комбинаторным дизайном.

Суть комбинаторики заключается в том, что на основе ограниченного набора избранных элементов (связанных одной пластической идеей по принципу подобия либо контраста) путем комбинаций получают наиболее оптимально решенные структуры, обеспечив стиливое единство и четкость сопряжения отдельных форм.

При построении структур размеры элементов, их цвет, фактура сохраняются неизменными, а количество в каждой отдельной структуре может варьироваться (изменяться). Дизайнер должен уметь из ограниченного количества элементов создавать максимально разнообразные структуры.

Комбинаторика – разнообразная целенаправленная компоновка определенных исходных элементов – от конструктивных деталей и технических средств до научных методов, идей и художественных принципов – является отличительным методологическим свойством всякой творческой работы, всякого оптимального вариантного проектирования.

Образцы красоты комбинаторных форм из ограниченного числа типовых элементов можно наблюдать в природе, которая создала многообразие совершенных творений из всевозможных комбинаций сравнительно небольшого набора химических элементов, в том числе все живое – из набора 21 вида аминокислот. Примерами служат разнообразие кристаллов, клеточных тканей растений, животных, пчелиные соты, кораллы, сетчатые глаза насекомых и т. д.

Кристаллические формы – это естественные прототипы комбинаторики формообразования.

Из числа кристаллических форм одними из наиболее эстетически выразительных и интересных являются правильные выпуклые многогранники – полиэдры, или тела Платона: четырехгранник, шестигранник, восьмигранник, двенадцатигранник и двадцатигранник (рис. 5).

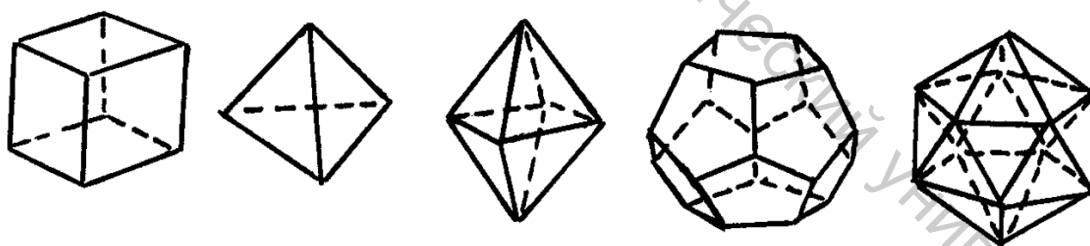

Рисунок 5 – Правильные выпуклые многогранники

Для этих форм характерно: гармоничное архитектурное единство, стандартность всех элементов – ребер, граней, углов.

Им (многогранникам) присущи и многие другие качества: симметричность, способность сопротивления всем видам напряжения, высокая и разносторонняя их комбинаторность, особая стройность, цельность, красота.

Эти свойства правильных и других регулярных многогранников объясняют то важное значение, которое всегда придавалось этим формам во

многих областях человеческой деятельности – от античной философии до современной науки, искусства и дизайна.

За стройность и красоту древние греки называли эти формы идеальными и считали их воплощением главных элементов мироздания. Из всевозможных комбинаций этих фигур в соответствии с их представлениями и состоит весь окружающий предметный мир.

Для дизайнера кристаллические формы могут служить ориентирами и образцами совершенного структурного построения формы. Правильные многогранники лежат в основе структуры многих красивых форм – куполов, ажурных решетчатых конструкций, детских игровых сооружений, малых архитектурных форм, элементов внешнего городского благоустройства.

Комбинаторика может использоваться: для создания плоскостных графических продуктов, для создания объемной формы конкретного изделия, для создания разнозвучащих функций и конструкций и др.

Характер и сочетаемость составных частей комбинаторных элементов в рамках единого целого могут быть различными: взаимопримыкание элементов по всей поверхности (или контурам), примыкание поверхностью, линией или точкой, без взаимопримыкания (рис. 6).

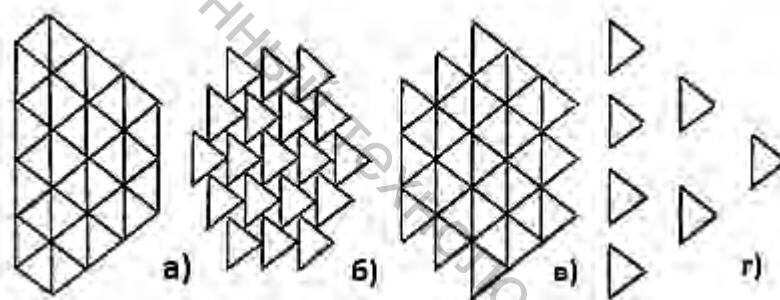

Рисунок 6 – Графические модели характерных способов соединения элементов (взаимосвязь элементов всем контуром (а), взаимосвязь элементов в точках и только вершинами со сторонами (б), взаимосвязь элементов в точках и только вершинами (в), сложная форма с не связанным, но композиционно упорядоченным расположением элементов (г))

Особенность **комбинаторного формообразования** заключается в том, что это высокорациональный и высокоэффективный метод с обширной областью его применения, например секционная сборно-разборная мебель (диван, у которого подлокотники могут при перемещении служить спинкой и подставкой под ноги; детская мебель, собирающаяся при желании в кроватку или манеж); офисный или кухонный интерьер, предусматривающий различную компоновку мебели; текстильный или трикотажный рисунок; макет страницы, панельное строительство, планировка микрорайона и др. Эффективность этого метода значительно выросла с использованием компьютерного

проектирования, обеспечивающего высокую скорость просмотра возможных вариантов.

Комбинаторные свойства лежат в основе таких важных качеств многих современных промышленных изделий, как их многоцелевое применение, складированность и паке­тируемость, трансформируемость, сборность-разборность и т. д.

Значение комбинаторного дизайна стремительно возрастает и заключается в возможности создания разнообразных объектов из однообразных частей в повышении композиционного единства, ансамблевой согласованности и стилевой общности предметов при их внешнем различии.

РАЗДЕЛ 2. ХРОМАТИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ

ТЕМА 12. ТЕОРИЯ ГАРМОНИЧЕСКИХ СОЧЕТАНИЙ ЦВЕТОВ

Характеристика цвета и цветовая гармония. Контраст, виды контраста. Смешение цветов. Классификация цветов и цветовых сочетаний

Взаимодействие ахроматических и хроматических цветов в композиции. Восприятие цвета. Ассоциативное восприятие цвета. Символика цвета. Социально-психологическая функция цвета. Цвет и фактура

Цвет – это нечто большее, чем все привыкли думать. «Слышать цвет, видеть звук» (Тим Градов).

Цвет как средство композиции присутствует буквально в каждом изображении независимо от его композиционных задач и форм. Вездесущность цвета дает ему право считаться универсальным и необходимым (то есть цвет нельзя обойти) средством композиции. **Цветовой спектр**, который способен увидеть человеческий глаз в природе, можно наблюдать на примере радуги.

Хроматические цвета – все спектральные и многие природные. К хроматическим (то есть цветным) цветам относятся красные, оранжевые, желтые, зеленые, голубые, синие, фиолетовые и пурпурные цвета со всеми переходами между ними.

Характеристики хроматических цветов: цветовой тон, светлота, насыщенность. Цветовым тоном называется такой признак хроматического цвета, по которому один цвет отличается от других.

При изменении тона, к примеру, синего цвета в зеленую сторону спектра он сменяется голубым, в обратную – фиолетовым.

Степень близости цвета к белому называют **светлотой**. Любой цвет при максимальном увеличении светлоты становится белым.

Насыщенностью хроматического цвета называют степень отличия его от ахроматического цвета, одинакового с ним по светлоте. Насыщенность цвета –

это степень выраженности его цветового тона. При максимальном снижении насыщенности любого хроматического цвета тон оттенка становится неразличимым, и цвет переходит в ахроматический. Наиболее ярким ахроматическим цветом является белый, наиболее тёмным – черный.

Цвет может быть светлее или темнее, то есть цвет имеет насыщенность. Общий колорит композиции (цвет) является главным выразительным средством, обладающим огромной силой эмоционального воздействия на человеческие чувства. Выразительность колорита зависит от хроматического **контрастирования цветов.**

Для получения сложного цвета на отдельных участках композиции, в отдельных мотивах (элементах) нужно локальный цвет разложить на составные части, на оттенки, контрастирующие между собой. Основной цвет может состоять из теплого и холодного и различных оттенков этого цвета. Хроматический контраст можно выразить противопоставлением теплого и холодного и оттенков основного цвета. Взаимодействие таких оттенков локального цвета придает последнему большую звучность и живописность. Хроматический контраст цветов можно обнаружить в сочетаниях родственно-контрастных и контрастных цветов. Сближение светлот сопоставляемых цветов усиливает проявление хроматического контраста.

Светлотный контраст более активен по сравнению с цветовым. Следует учитывать активность светлотного контраста, ведущего к ослаблению звучания цветовых отношений.

Если в композиции участвует несколько звучных цветовых тонов, сближенных по насыщенности, для большей целостности колорита их целесообразно соподчинить по насыщенности, отдав предпочтение одному из цветов.

Цветовой круг делится на две части – теплую и холодную. Теплые цвета: красный, оранжевый, желтый и все другие, которые содержат эти цвета. Холодные цвета: синие, голубые, зеленые, сине-фиолетовые, сине-зеленые и все другие, которые содержат эти цвета.

Отступающие и выступающие цвета. Теплые цветовые тона создают впечатление приближения поверхности. Больше всего приближает поверхность желтый и несколько меньше – оранжевый цвета. Поэтому теплые цвета как будто уменьшают помещение. Холодные цвета создают видимость удаления поверхности. Наибольшим удаляющим свойством обладает синий цвет.

Гармония цветов заключается в их согласованности и строгом сочетании.

В основе цветового круга из 24 цветовых секторов лежат четыре основных цвета: желтый, красный, синий, зеленый (цветовой круг В. М. Шугаева). Между двумя основными цветами находятся промежуточные цвета, которые воспринимаем как результат смешения основных цветов спектра (рис. 7).

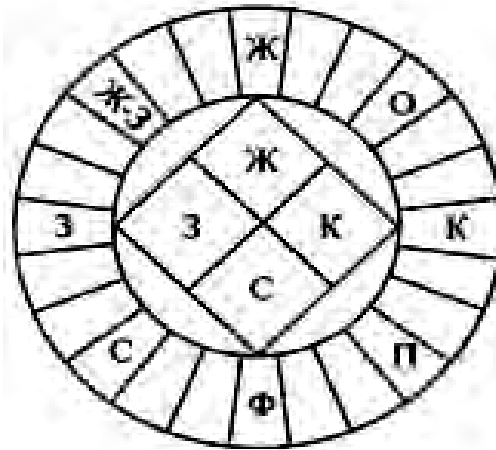

Рисунок 7 – Цветовой круг В. М. Шугаева

Особенность цветового круга В. М. Шугаева в том, что он строится на основе четырех цветов, часть ученых, занимающихся теорией цвета, считают, что смесь синего и желтого цветов не дает чистого зеленого цвета, поэтому зеленый они выводят в группу основных цветов спектра.

Классификация цветов по цветовому кругу: родственные, родственно-контрастные, дополнительные и контрастные цвета – теория В. М. Шугаева, которая базируется на исследованиях Менселла и Бецольда. Автор предлагает четыре вида цветовых сочетаний:

- сочетание родственных цветов – 1/4 цветового круга;
- сочетание родственно-контрастных цветов – 1/2 цветового круга;
- сочетание контрастных (взаимодополнительных) цветов (противоположных);
- сочетание нейтральных в отношении родства и контраста цветов: желтый, красный, синий (имеются в виду чистые цвета, без разбелов и затемнений).

Шугаев выявил 120 возможных гармонических сочетаний для 16-частного круга при трех промежуточных цветах, т. е. трех интервалах между главными цветами. По Шугаеву цветовую гармонию можно получить:

- в гармонируемых цветах присутствует равное количество главных цветов (например, желто-оранжевый и желто-зеленый);
- цвета одинаковы по светлоте (то есть в них присутствует равное количество белого или черного пигмента);
- цвета одинаковы по насыщенности (это пары взаимодополнительных цветов, например, оранжевый – синий; они имеют одинаковую силу цвета относительно друг друга).

Гармония родственных цветов. К родственным цветам в цветовом круге относят все промежуточные, между двумя основными, цвета, включая только один из их образующих. В системе цветовых кругов родственные цвета располагаются в 1/4 цветового круга, всего четыре группы, это:

- желто-красная (ж-к) группа – оранжевая;
- желто-зеленая (з-ж) группа – салатная;
- сине-зеленая (з-с) группа – изумрудная;
- сине-красная (с-к) группа – фиолетовая.

Гармония родственных цветов основывается на наличии в них примесей одних и тех же главных цветов, получается сравнительно сдержанная спокойная гамма, особенно когда нет активных светлотных противопоставлений.

Пример гармонии родственных цветов: чистый желтый, оранжевый, оранжево-красный. Количество желтого и оранжевого в каждом цвете различно и чтобы достичь гармонии указанных цветов, необходимо их уравновесить следующим образом: разбелить чистый желтый, уменьшая в нем количество желтого, оранжевый разбелить в меньшей степени, уменьшая количество желтого и красного одновременно; оранжево-красный оставить неизменным.

Гармония родственно-контрастных цветов. Это самый обширный вид цветовых сочетаний, дающих значительное количество оттенков. В системе цветовых кругов родственно-контрастные цвета располагаются в двух смежных четвертях – 1/2 цветового круга, всего четыре группы, это:

- зелено-желто-красная (з-ж-к) группа – оранжево-салатовая;
- желто-зелено-синяя (ж-з-с) группа – салатно-изумрудная;
- зелено-сине-красная (з-с-к) группа – изумрудно-фиолетовая;
- желто-красно-синяя (ж-к-с) группа – оранжево-фиолетовая.

Не все сочетания родственно-контрастных цветов одинаково гармоничны, более гармоничны цвета, которые располагаются в цветовом круге на концах вертикальных и горизонтальных хорд.

Между такими парами существует двойная связь, они состоят из одинакового количества объединяющего главного цвета и одинаковых количеств контрастирующих цветов. Это желто-зеленый и оранжево-желтый, оранжево-красный и пурпурно-красный.

Гармоническое сочетание контрастных и дополнительных цветов – это диаметрально противоположные цвета и оттенки на цветовом круге.

Четыре группы цветов:

- желто-синяя;
- зелено-красная;
- изумрудно-оранжевая;
- салатно-фиолетовая.

Для построения этого вида сочетаний необходимо, взяв исходный цвет, по цветовому кругу определить соответствующий ему взаимодополнительный, а третий цвет может быть определен из теневого ряда любого из этих цветов.

Например: желтый и фиолетовый плюс третий цвет, который может быть, затемненный желтый или фиолетовый.

Основу однотонных гармонических сочетаний составляет один цветовой тон, который в тех или иных количествах присутствует в композициях, отличаются эти цвета только по световой насыщенности.

Теория цвета Иоханнеса Иттена заключается в делении цветового спектра на двенадцатичастотный круг. В основе круга находятся три цвета – красный, жёлтый и синий. Далее идут цвета второго порядка – фиолетовый, оранжевый, зеленый. Остальные цвета образуются смешением пары из цветов первого и второго порядков (рис. 8).

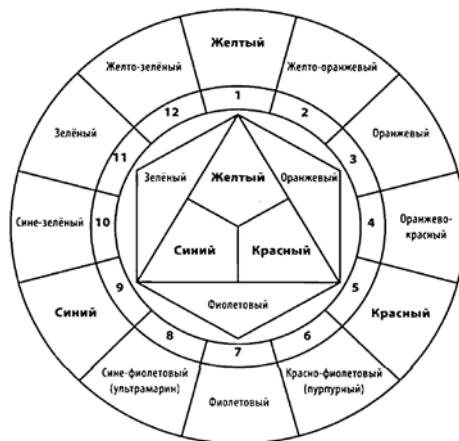

Рисунок 8 – Цветовой круг Иоханнеса Иттена

За основные цвета принято считать три цвета: красный, синий и желтый (по Иттену). Это цвета первого порядка, они составляют равносторонний треугольник цветового круга. При смешении всех этих трех цветов получится белый цвет.

Цвета, получаемые путем смешивания основных и составных цветов, то есть это уже будут цвета третьего порядка или сложные. Это красно-оранжевый (шафранный), желто-оранжевый (янтарный), желто-зеленый (цитрусовый), сине-зеленый (бирюзовый), сине-фиолетовый (сиреневый) и красно-фиолетовый (пурпурный) оттенки.

В сумме получаем 12 конкретно и четко обозначенных цветов с четко прописанным названием для каждого – двенадцатичастотный круг Иттена. Осветляя или затемняя каждый из них с конкретным заданным значением, можно получить порядка ста цветов. Дать цветам название достаточно сложно, и появляются такие неопределенные слова, как «горчичный», «оливковый», «терракотовый», «манго» и т. д. и т. п. Чем тоньше деление на градации по светлоте – тем больше тонких цветовых переходов можно наблюдать, что по силам немногим.

Дальнейшее смешение цветов дает различные тона. Например, красный + зеленый = красновато-коричневый, желтый + фиолетовый = желтовато-коричневый, синий + оранжевый = синевато-коричневый.

При многократном смешении цветов всегда получают коричневые тона. Коричневый цвет не принадлежит к хроматическим, а является нейтральным, как черный, белый и серый.

Все цвета, полученные путем смешения основных цветов, называются смешанными. Цветовой круг, в котором каждый цвет имеет свое место, а их

последовательность имеет тот порядок, что в радуге или в естественном спектре, позволяет легко находить гармоничные цветовые сочетания по определенным правилам. В центре его помещены все 12 цветов, получаемых путем соединения основных трех: красного, желтого и синего.

По ободу расположены эти же цвета в порядке постепенного осветления (к центру) и постепенного затемнения (к краю). В итоге – 96 различных оттенков.

Основные способы смешения цветов: оптическое, пространственное, механическое.

Оптическое (аддитивное) смешение цветов. В основе оптического смешения цветов лежит волновая природа света. Оптическое смешение можно получить при вращении круга с окрашенными в определенные цвета секторами. Основными цветами при таком смешении являются зеленый, синий и красный и дополнительные цвета, которые дают ахроматический серый цвет. При аддитивном смешении основных цветов получаем белый цвет.

Механическое смешение цветов происходит при смешивании красок на бумаге, холсте или палитре. Чтобы лучше понимать его механизм, нужно провести четкую грань между такими понятиями, как «краска» и «цвет». Цветов, которые имеют оптическую природу, больше, чем красок, обладающих химическими свойствами.

Пространственное слияние цветов получается в результате светорассеяния. На него также влияют строение глаза и правила оптического смешения. Особенности такого смешения будут рассматриваться с определенной дистанции. Так, если с расстояния смотреть на картину, нарисованную мелкими мазками, они зрительно сольются, и она создаст впечатление целостной. Пространственное смешение лежит в основе получения изображений цветовых оттенков при печати с растровых форм. Если рассматривать участки, образованные мелкими разноокрашенными точками, с определенного расстояния, человек не будет различать их цвета, а будет воспринимать цвет как пространственно смешанный.

Закономерности пространственного смешения цветов использовали в своем творчестве художники-импрессионисты, особенно те, которые применяли технику раздельного мазка и писали мелкими цветными пятнами, что даже дало название целому направлению в живописи – пуантилизму (от французского слова «пуант» – точка).

Взаимодействие ахроматических и хроматических цветов в композиции. В зависимости от спектрального состава отражаемой поверхностью тела лучевого потока все цвета можно разделить на две группы:

– белые, серые и черные цвета принято называть ахроматическими, то есть бесцветными, цвета, которых нет в составе спектра. Белых цветов в природе много: его имеют писчая бумага, снег, гипс, белила, яичная скорлупа и др. Черных цветов тоже много, и они тоже неодинаковые. Черный бархат темнее черного сукна, черное сукно темнее черного шелка. Серые цвета тоже

очень разнообразны. Отличаются друг от друга цвет дыма и цвет асфальта, цвета графита и стального листа.

Ахроматические цвета отличаются друг от друга только степенью светлоты. Степень отличия одного ахроматического цвета от другого легко определяется на глаз. Глаз человека способен различить более 300 переходов ахроматических цветов;

– хроматические цвета, то есть цветные, к ним относятся красные, оранжевые, желтые, зеленые, голубые, синие, фиолетовые и пурпурные цвета со всеми переходами между ними.

Хроматические характеризуются различной степенью цветности. У одних цветов, например спектральных, цветовой тон выражен очень резко, у других – едва заметно. Это насыщенность цвета – степень отличия хроматического цвета от равного ему по светлоте ахроматического. Следовательно, основными свойствами цвета являются цветовой тон, светлота и насыщенность. Восприятие мира цветов, взаимодействия их в сочетаниях всегда основано если не на оптических смещениях, то на оптических противопоставлениях.

Восприятие цвета определяется: индивидуальностью человека, спектральным составом, цветовым и яркостным контрастом с окружающими источниками, светопоглощающими объектами. Сильное эмоциональное воздействие **определенных форм и цветовых сочетаний** было замечено и освоено еще в глубокой древности. Цвет и форма целенаправленно использовались в психотерапевтических целях.

Восприятие цвета и эмоциональное к нему отношение зависит главным образом от эмоционального состояния человека. Оказалось, что определенным эмоциональным состояниям человека соответствуют его устойчивые отношения к цвету, цветосочетаниям: одному цвету отдается предпочтение, другой – не вызывает особых эмоций, третий – вовсе отвергается.

Проблема цвета, цветовой гармонии, воздействия цвета на человека, его восприятия всегда привлекала людей. Художники, философы, ученые, которые посвятили свою деятельность науке о цвете: Лукреций, Альберти, Леонардо да Винчи, Ньютон, Гете, Гельмгольц, Ломоносов, Освальд, Рабкин, Менсел, Юстов, Кюпперс и др.

Ассоциативное восприятие цвета.

Красный цвет – теплый, раздражающий, стимулирует работу мозга.

Оранжевый цвет стимулирует чувства и слегка ускоряет пульс, создает чувство благополучия и радости, поднимает аппетит.

Желтый цвет активизирует работу мозга, поднимает настроение.

Зеленый цвет успокаивающе влияет на нервную систему и зрение, уменьшает боль, снимает раздражительность, усталость, снижает кровяное давление, ослабляет мигрень.

Голубой цвет – снимает боль, но при слишком длительном воздействии вызывает угнетенность и усталость.

Синий цвет успокаивает, усыпляет.

Фиолетовый (пурпурный) цвет благоприятно воздействует на сердце, легкие и кровеносные сосуды, увеличивает выносливость ткани.

Нежно-розовый цвет оказывает мощное седативное (успокаивающее) воздействие, снимает стрессы.

Символика цвета.

Красный означает: напряжение сил, концентрацию энергии, тяжелый труд, борьба, война, конфликты, трагедия, драма, гнев, жестокость, ярость, страсти.

Желтый означает состояния, связанные с позитивной энергетикой: веселье, разрядка напряженности, радость, праздник, игра, красота.

Зеленый. Это цвет растительности; отсюда все его позитивные значения: произрастание, весеннее возрождение природы, надежда (на урожай), молодость.

Символика синего исходит из очевидного физического факта – синевы безоблачного неба. В мифологическом сознании небо всегда было обиталищем богов, духов предков, ангелов; отсюда главный символ синего – божественность.

Социально-психологическая функция цвета.

Основные факторы цвета, влияющие на психологию человека: свет, яркость (светлота) цвета, «температура» цвета (это его относительная теплота или холодность).

Психологи считают, что свет бросает вызов человеку, призывает его к действию. Оттенки освещения вызывают у него различные настроения. Сочетание различных осветительных элементов должно обеспечить такую игру света и тени, чтобы способствовать показу товара в более выгодном свете, и наоборот, ослабить восприятие наименее эффективных его атрибутов.

Яркость цвета играет важную роль. Недостаточная цветовая насыщенность либо снижение яркости сделает любой цвет черным.

Тяжелыми для восприятия являются темный коричневый, черный и красный.

Следующий немаловажный фактор – это «температура» цвета.

Темные цвета будут казаться теплее, чем соответствующие им светлые. Явления последовательного контраста будут давать «температурные» оттенки. Например, чистый красный цвет на фиолетовом фоне будет казаться теплее того же красного на оранжевом фоне. Умение видеть относительные качества цветов – изменение их «температурности» – служит прекрасным подспорьем для создания цветовых гармоний.

Цвет и фактура. Фактура и цвет имеют физическую характеристику, а также обладают эстетической выразительностью. Во многих случаях это зависит от технологии обработки материалов (плетеные, прорезные, тисненные, жатые, граненые и т. д.).

ТЕМА 13. МНОГОЦВЕТНАЯ АССОЦИАТИВНАЯ КОМПОЗИЦИЯ. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ КАК ОСНОВА КОМПОЗИЦИИ

Ассоциативный метод создания композиции. Связь ассоциации с комплексом пластических, фактурных, цветовых образов. Художественный образ как основа композиции. Стилиевое единство элементов композиции

Ассоциация – психологическая связь представлений о различных предметах и явлениях, выработанных жизненным опытом. Фактически каждый предмет вызывает какую-либо ассоциацию, каждая форма выражает определенный характер (эскимос – снег, север; ночное небо – бесконечность; пантера – изящество и коварство). Очень простая ассоциация у слова «карнавал». Это яркие краски, динамика, огненные вспышки, контрасты. Ассоциативная композиция помогает развивать абстрактное мышление! Эмоции всегда тесно связаны с ассоциативным восприятием действительности.

Принципы создания ассоциативных композиций: восприятие художественных произведений, эмоциональные качества цвета, прямые и косвенные ассоциации, зрительные иллюзорно-пространственные ассоциации, фактурно-осязательные и обонятельные ассоциации, вкусовые ассоциации, слуховые ассоциации, цветовые ассоциации.

Восприятие художественных произведений: эмоциональные ассоциации – позитивные и негативные. Эмоции выступают в качестве аппарата быстрой оценки воздействия окружающей среды со знаком плюс или минус, с точки зрения полезности или вредности. Любое представление, возникшее в сознании человека, вызывает другое, сходное или противоположное наглядное представление.

При создании **художественного образа** преобладают ассоциации конкретно направленного содержания, отражающие знакопеременные эмоции.

Сильным психологическим фактором является цвет. Ван Гог видел в нем некую скрытую силу, способную воздействовать на воображение.

Основные средства для выражения художественного образа: изобразительные – форма, цвет, фактура, освещение; неизобразительные – звук, запах, вкус.

Все эти средства достаточно широко используются сегодня во многих видах искусства.

Эмоциональные качества цвета.

При оценке эмоционального состояния человека подразумеваются положительные и отрицательные эмоции. Человек всегда стремится повысить уровень приятного и уменьшить уровень неприятного. При сложении положительных и отрицательных составляющих получается некая сумма чувств, называемая уровнем душевного комфорта.

Эмоции всегда тесно связаны с ассоциативным восприятием действительности. В энциклопедическом словаре слово «ассоциации»

разъясняется как психологическая связь, возникающая при определенных условиях между двумя или более психическими явлениями (ощущениями, двигательными актами, идеями и т. п.). Различают ассоциации: по смежности (в пространстве или во времени), по сходству и контрасту. Таким образом, ассоциацию составляют два компонента: психический и физиологический.

С позиции психологии ассоциации – это представления, связанные в сознании человека с предыдущим жизненным опытом. Одно представление может вызывать другое по противоположности (теплая или холодная вода), по сходству (силуэт горы похож на голову человека) или смежности (совмещение форм и направлений).

Психическая деятельность человека имеет трехуровневую организацию: сознание, подсознание, сверхсознание.

Сознание – это специфическая форма отражения действительности, оперирующая знанием, которое с помощью слов либо образов художественных произведений может быть передано людям в виде культурного наследия.

Подсознание – это разновидность неосознанных психических явлений, которые в определенных условиях могут быть осознаны.

В подсознании находится механизм, от работы которого зависят эмоциональные переживания. В процессе эволюции человечество неоднократно убеждалось в преимуществах определенных форм организации норм поведения и создаваемых эстетических ценностей.

Сюда можно отнести многие композиционные средства: соразмерность частей целого, метроритмические повторы, отбор основных деталей и многое другое.

Сверхсознание проявляется на первоначальных этапах любого творческого процесса, не контролируемого сознанием и волей, в форме творческой интуиции, как проявление интеллекта человека. Основу сверхсознания составляют трансформация и рекомбинация следов личностных впечатлений, хранящихся в копилке памяти конкретного субъекта. Деятельность сверхсознания всегда ориентирована на следующее:

- на удовлетворение идеальной потребности, конкретное содержание которой зависит от характера возникающих идей;

- жизненный опыт человека, хранящийся в его сознании и подсознании; при этом сознание отвечает за отбор возникающих идей за счет логического анализа, а затем сопоставляет их с практикой.

Для творческой деятельности благотворны положительные эмоции, поэтому важно создавать для процесса творчества комфортную среду, которая складывается из различных факторов: достаточной освещенности рабочего места, спокойного цветового фона, музыкального наполнения, обонятельных и сенсорных ощущений.

Отрицательные эмоции делают нервную систему более жесткой и способной к решительным действиям. В жизни творческому человеку очень часто приходится решительно отстаивать свои взгляды и убеждения.

Прямые и косвенные ассоциации.

Любая фантазия имеет предметную основу, форма предмета всегда содержит в себе оценочно-ассоциативный аспект.

Прямые ассоциации связаны с получением изображений, адекватно соответствующих их содержанию, а косвенные ассоциации возникают при неполном соответствии изображений их содержанию.

Ассоциации являются тем стимулом, который активизирует чувства, воздействующие на мышление. Воображение позволяет обнаруживать различные сюжеты, подобные тем образам, которые видятся в плывущих облаках. Распознается неизвестное (форму, фигуру, конфигурацию) путем сравнения с известным по частям или целостно.

Для развития ассоциативного мышления можно использовать упражнения в технике монотипии, которая служит своего рода символом случайного, свободной импровизацией изобразительного решения. А свобода приносит и хаос, который может быть не менее выразительным, чем организованный порядок.

Монотипия (от греческого *monos* – один, единственный и *typos* – отпечаток) – это своеобразная техника, по внешнему виду близкая акварели или живописи жидким маслом. Написанное жидкими красками изображение на металлической доске переносится на бумагу или холст с помощью офортного станка. При этом получается единственный в своем роде оттиск, который невозможно повторить. Монотипия требует быстрой работы – на одном дыхании. Печатают сразу, пока не высохли краски. Темпераментная техника и художественное своеобразие монотипии создают гибкость и подвижность мазка. Техника монотипии представляет художнику большое разнообразие творческих решений при условии культуры и тонкости живописного дарования. Необычайное соединение в монотипии приемов гравюры и живописи таит в себе очень интересные и самые неожиданные возможности художественного языка.

Эмоциональную реакцию у человека вызывают визуальные признаки формы, а именно контуры – очертания – силуэты-границы, разные виды контрастов, цветовые особенности. При размытых границах возникает неопределенность представления о форме, что вызывает ассоциативность ее восприятия. При этом в сознании возникает доминирующий признак наблюдаемой формы; она начинает соответствовать определенному смысловому и эмоциональному значению. Велики также возможности дальнейшей трансформации формы в целях получения нового качества. В этом случае в нашем сознании проявляется так называемый принцип пятна.

Изобразительное искусство, воздействуя на воображение путем пробуждения ассоциативных мыслей и чувств, связанных с представлениями о реальной действительности в процессе зрительного восприятия, способствует возникновению художественного образа.

Живопись может вызывать в сознании не только изобразительные, зримые образы, но и не изобразительные (у них есть другое название –

выразительные), не имеющие конкретной пластической формы. Такие образы выражают душевное состояние человека, например грусть и радость, умиротворение и восторг и т. д., такое деление условно, но оно позволяет достигать определенной полноты изобразительного решения.

Зрительные иллюзорно-пространственные ассоциации.

Процесс познания мира человеком начинается с помощью органов чувств, и самым важным из них является зрение. Цвет, являясь свойством поверхности любого предмета, всегда связан в памяти с представлением его сущности. Холодные, отступающие в глубину оттенки синего, сине-зеленого, фиолетового цвета перестраивают пространство в сторону открытости, в противовес теплым оранжево-красным цветам, стремящимся к сжатию и замкнутости пространства.

Фактурно-осязательные и обонятельные ассоциации.

Материальным носителем и источником эмоционального воздействия является живописная фактура картин, например, при комбинации гладкого и фактурного письма. В этом смысле покоряют выразительность и страсть, выраженные не только в живописной манере, но и в фактуре мазка.

Механизм воздействия запахов на сознание человека еще недостаточно выявлен, но различные эксперименты показали, что запахи обладают исключительной силой вызывать ассоциации.

Вкусовые ассоциации.

В настоящее время можно наблюдать, как различные виды рекламы эксплуатируют инстинкты человека. Например, в рекламе пищевых продуктов искусно приготовленные блюда являются прямым обращением к чувству голода, вкусовым ощущениям, то же касается и рекламы жвачки, зубной пасты. Многие люди выбирают определенный вид товара из-за приятного вкуса, который косвенно апеллирует к чувству голода. Таким образом, происходит воздействие цвета – он может вызывать вкусовые ассоциации.

Слуховые ассоциации.

Важнейшим информационным каналом для человека, вторым после зрения, является слуховой канал. Образно выражаясь, глаза и уши – это окна, распахнутые в мир, без них невозможно восприятие живописи и музыкального искусства. Способность человека сопоставлять и сравнивать информацию, поступающую по зрительным и слуховым каналам в виде возникающих при этом звукозрительных ассоциаций и впечатлений, называется синестезией. Ассоциации являются продуктом творческого мышления. Например, при прослушивании музыкальных произведений многие люди «видят» музыку в виде графических цветовых и пластических образов.

В основе творческой философии В. Кандинского лежало представление о музыкальных и эмоциональных эквивалентах цвета и о строгом взаимодействии форм – «Слышание цвета». Он утверждал, что «цвет – это клавиши, глаз – молоток, душа – многострунный рояль». Многие звуковые впечатления могут вызывать соответствующие им зрительные ассоциации, например, крик петуха ассоциируется с ранним утром, с восходом солнца.

Цветовые ассоциации.

Восприятие цвета – сложный процесс, обусловленный не только физическими, физиологическими, но и психологическими факторами. За долгий путь развития человеческого зрения, психологическое воздействие цвета совершенствовалось от элементарного цветоощущения до высоко развитого чувства цвета современного человека. В психологии чувство цвета возникает как определенный образ, воспоминания, эмоции, то есть появляются ассоциации, связанные с цветом.

Эмоциональные ассоциации могут быть позитивными, негативными или нейтральными. Например, веселые, грустные, безразличные.

Цвет может возбуждать кроме органов зрения и другие органы чувств – осязание, слух, вкус, обоняние. То есть цвет может вызывать такие физические ассоциации, как легкий, холодный, тихий, гладкий, отступающий, тяжелый и т. д.

Художественный образ – это выражение авторского ощущения, личностного видения предмета, явления, окружающего мира. Это форма отражения объективной реальности с позиций определенного эстетического идеала в искусстве и культуре. Художественный образ представляет собой неразрывное, взаимопроникающее единство объективного и субъективного, логического и чувственного, рационального и эмоционального, абстрактного и конкретного, общего и индивидуального, необходимого и случайного, части и целого, сущности и явления, содержания и формы.

С художественным образом связана способность искусства доставлять человеку глубокое эстетическое наслаждение. Мыслить образами – это значит конкретно воспроизводить содержание предметов, понятий, мыслей с живостью и яркостью, свойственным представлению, возникшему в результате ассоциаций, в которых используется жизненный опыт, накопленный графический опыт и творческий дар художника-дизайнера.

Основное средство выражения художественного образа – форма. Совокупность тех или иных форм обогащает художественный образ, дает ему разностороннюю эмоциональную характеристику, усложняет ассоциативный строй. На выразительности формы держится художественный образ.

Стилизация – один из приемов визуальной организации образного выражения, при котором выявляются наиболее характерные черты предмета и отбрасываются ненужные детали.

Трансформация – это изменение формы предмета в необходимую сторону: округление, вытягивание, увеличение или уменьшение в размере отдельных частей, подчеркивание угловатости и т. д.

Особое значение для придания выразительности художественному образу имеют пропорции. Пропорциональное соотношение частей с целым дает различные вариации его трактовки.

Цвет в совокупности с формой дает богатые по своему содержанию произведения. Форма выражается через цвет, фактуру и свет. Используя цвет в качестве средства выражения художественного образа, следует учитывать характер физиологического воздействия цвета на человека, физические и

эмоциональные ассоциации, вызываемые цветом. Цвета имеют субъективные и объективные свойства восприятия. Стилевое единство элементов композиции. Единство – это соединение всех элементов в единое целое. Композиция состоит из многих разных частей, но они должны быть так взаимосвязаны и взаиморасположены, чтобы композиция в целом производила гармоничное впечатление.

Принцип гармонии – связь, созвучие – основывается на законах визуального восприятия и в значительной мере является обобщающим принципом. При визуальном восприятии композиции сознание зрителя независимо от его желания и воли стремится выявить в ней той или иной вид порядочности. Принцип гармонии основывается на психофизических законах. Применительно к изобразительному искусству в целом, и к декоративному – в частности, гармонию в композиции, композиционный центр, очень легко нарушить, поместив объект иной формы, вида. Другими словами, формы объектов, расположенных достаточно близко друг к другу, должны между собой гармонизировать. Принцип гармонии иногда называют принципом композиционной пропорциональности или выравниванием, которая понимается как сравнительные гармоничные соотношения между признаками и свойствами объектов композиций, формы и гармонии цвета.

Гармония цвета – это сбалансированные между собой, казалось бы, различные по тональности цвета, к примеру, горячие и холодные оттенки, и используют это для зрителя, чтобы выразить эмоциональное отношение к происходящему.

Правильный выбор ассиметричного баланса между отдельными частями картиной плоскости увеличивает гармонию композиции в целом.

Способы достижения гармонии в композиции:

– созданием общего баланса в композиции, что является основой ее гармоничности. Например, наличие объектов (изделий) с достаточно близким (подобным) расположением и комбинациями, с общими признаками и свойствами – подобными формами, цветами и т. п.

Композиционная гармония в этом случае должна достигаться путем распределения визуальной договоренности между объектами – выделение главного и подчинение ему второстепенного в композиции – организация равновесия – закон соподчинения;

– созданием ритма, движением, цветом. Например, наличие объектов (изделий – ансамбль костюма) с кардинально разным расположением и комбинациями, с разными признаками и свойствами – различными формами, цветами и т. п. Композиционная гармония в этом случае должна достигаться путем распределения визуальных акцентов – выделение композиционного центра – закон доминанты в композиции;

– созданием общей пропорциональности в композиции. Например, наличие в композиции больших или малых или средних областей, участков и объектов в композиции должно быть соразмерно друг другу и целому формату картины. Соразмерность элементов в отношении к целому и один к другому,

придающая изделию (объекту) эстетическую выразительность и гармоническую завершенность, – закон пропорциональности.

Если композиция вызывает симпатию, то можно говорить о гармонии.

ТЕМА 14. ИЛЛЮЗИЯ ЗРЕНИЯ

Оптическая иллюзия. Основные виды оптических иллюзий. Использование зрительных иллюзий в современном дизайне

Дж. Грегг: «Иллюзии являются неизбежным побочным следствием одной из самых важных особенностей высокоорганизованного зрения связывания всех видимых в поле зрения объектов в одну биологически значимую координированную картину, в которой подчеркиваются светлые (свободные) промежутки (проходы), выделяются контрастные границы (ориентиры) – вертикальные особенно, акцентируются разреженности и скопления, все не равномерности, всякие различия».

Оптическая иллюзия – впечатление о видимом предмете или явлении, несоответствующее действительности, то есть оптический обман зрения. В переводе с латыни слово «иллюзия» означает «ошибка, заблуждение». Это говорит о том, что иллюзии с давних времен интерпретировались как некие сбои в работе зрительной системы.

Оптическая иллюзия (зрительная иллюзия) – ошибка в зрительном восприятии, вызванная неточностью или неадекватностью процессов неосознаваемой коррекции зрительного образа (лунная иллюзия, неверная оценка длины отрезков, величины углов или цвета изображённого объекта, иллюзии движения, «иллюзия отсутствия объекта» – баннерная слепота и др.), а также физическими причинами («сплюснутая луна», «сломанная ложка» в стакане с водой). Причины оптических иллюзий исследуют как при рассмотрении физиологии зрения, так и в рамках изучения психологии зрительного восприятия.

Любителем использовать в своих работах разного рода оптические обманы был Сальвадор Дали. Одним из самых ярких примеров такой работы является картина «Лебеди, отражающиеся в слонах», написанная им в 1937 году.

Существуют различные виды иллюзий: геометрические, иллюзии глубины, динамические иллюзии и другие.

Основные виды оптических иллюзий:

– зрительные искажения. Из-за игры цвета и форм параллельные линии кажутся кривыми изогнутыми;

– контрастная иллюзия. Если разместить два объекта одного цвета на разных фонах, то будет казаться, что эти объекты отличаются по цвету;

– невозможные фигуры. При первом взгляде на рисунок создается ощущение, что это проекция трехмерного объекта, но если рассмотреть фигуру

внимательнее, будут видны противоречивые соединения элементов. За счет этого создается впечатление, что такая фигура не может существовать в трехмерном пространстве.

- иллюзия движения. При взгляде на такое изображение, кажется, что неподвижная картинка двигается. Эффект может усиливаться при изменении положения головы (приближении, отдалении, наклоне);

- следящие картинки. В этом случае создается ощущение, что изображенный персонаж смотрит именно на вас. Иногда этот эффект сохраняется, даже если вы отходите в сторону;

- отношение фигуры к фону. Очень многие ошибочные зрительные впечатления обусловлены тем, что видимые фигуры и их части воспринимаются не отдельно, а всегда в некотором соотношении с окружающими их другими фигурами, некоторым фоном или обстановкой.

Помимо самого объекта здесь важную роль играет и пространство вокруг него. Если пустые участки обыграть, то получим картинку, на которой можно увидеть несколько разных объектов или элементов. Этот прием в дизайне называют негативное пространство;

- перевертыши. В зависимости от того, под каким углом посмотреть на изображение, меняется его восприятие. Например, на одной картинке можно увидеть разных животных, молодую красавицу и пожилую женщину и т. д.;

- спрятанные образы. Рисунок, в котором на первый взгляд нет ничего особенного, при внимательном рассмотрении показывает нам «спрятанные» объекты;

- 3D иллюзии. Объекты располагаются или изображаются специальным образом, позволяющим изменить восприятие реальности (например, на ровном асфальте создается иллюзия пропасти). Чаще всего такие рисунки появляются на улице. Стильный и современный дизайн в сочетании с оптическими иллюзиями и юмором хорошо отразится на посещаемости сайта и конверсии.

Все эти иллюзии создаются вследствие определенных правил обзора картины (движение глаз, положение рисунка) и некоторых неосознаваемых и еще не известных законов работы сетчатки и мозга, соединяющего отдельные раздражающие импульсы в общую картину. В данных иллюзиях, можно проследить диалектическое единство анализа и синтеза, т. е. связь частей с целым, когда в частях наблюдается свойства целого, в целом же сказываются свойства частей.

Современные дизайнеры, архитекторы и фотографы научились использовать эффект оптического обмана в своих работах. На улицах города появляются такие изображения, которые моментально переносят обычного прохожего в неизведанное место, создавая эффект дополненной реальности. Но при этом, оставаясь, по сути, изображением на плоскости.

Такие же приемы используются и в оформлении внешних обликов зданий, что вносит особое разнообразие в обыденный архитектурный ансамбль мегаполисов.

Вид искусства «стрит арт» и иллюстрации получил широкое распространение благодаря оригинальным идеям его авторов. Особого внимания заслуживают работы американского уличного художника Дэвида Зинна.

В настоящее время очень популярным направлением в сфере создания оптической иллюзии на зданиях является 3D-мэппинг (англ. video – видео и англ. mapping – отражение, проецирование) – направление в аудиовизуальном искусстве, представляющее собой 3D-проекцию на физический объект окружающей среды с учётом его геометрии и местоположения в пространстве.

Такие проекции делают на зданиях, на интерьерных композициях, телах людей, свадебных тортах и других предметах.

Боди-арт и оптические иллюзии. У современного боди-арта нет особых идеологических основ. Он используется как способ самовыражения и раскрытия индивидуальности. Боди-арт (от англ. body art – искусство тела). Это направление считается авангардным.

В графическом дизайне оптические иллюзии используются очень часто. Он помогает создавать увлекательные логотипы, плакаты, обложки книг, иллюстрации, постеры и афиши, сувенирная продукция. Изображение с оптической иллюзией интригует и притягивает потребителей, помогает донести до аудитории основную идею и передать сообщение.

В дизайне упаковки используются различные оптические иллюзии для привлечения внимания покупателей к продукту. Чаще всего встречаются иллюзии движения, цвета и размеров и визуальные искажения. Такой дизайн интригует, помогает подчеркнуть индивидуальность компании. Он выделяет продукт и хорошо запоминается.

В smm- и веб-дизайне оптические иллюзии и при оформлении аккаунтов в социальных сетях можно и нужно использовать визуальные иллюзии, поскольку они помогают дольше удерживать посетителей на страницах и увеличивать конверсию.

Одним из самых популярных приемов при разработке интерфейсов и сайтов является игра с цветом и контрастами. Такая иллюзия завораживает пользователей, заставляя их задержаться на сайте. Активно используются иллюзии размеров и движения, негативное пространство и скрытые образы.

В наше время большинство оптических иллюзий имеет научное обоснование, но есть и такие, природа которых до сих пор не изучена. Такой обман рушит стереотипы, «взрывает» мозг и вызывает интерес. Поэтому зрительные иллюзии активно используются в дизайне для привлечения аудитории.

Причины использования оптических иллюзий в дизайне: увеличивает узнаваемость компании; выделяет бизнес среди конкурентов; вызывает интерес аудитории к бренду; превращает обычную картинку в увлекательную загадку, привлекая потребителей; повышает лояльность клиентов.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1. Понятие «композиция».
2. Композиция в искусстве.
3. Формальная композиция.
4. Понятие равновесия в композиции.
5. Динамическое и статическое равновесие в композиции.
6. Членение плоскости на части (статика, динамика).
7. Основные виды и типы композиции.
8. Понятие «симметрия, асимметрия».
9. Понятие «пластика».
10. Виды пластических движений в композиции.
11. Понятие ритма в композиции.
12. Основные виды ритмических движений.
13. Признаки ритма.
14. Выразительные (художественные, композиционные) средства композиции.
15. Линия. Виды линий.
16. Точка. Пятно. Фактура в композиции.
17. Понятие «тон в композиции».
18. Значение и роль тональных отношений в композиции.
19. Варианты светлотного диапазона ахроматических тонов.
20. Способы пропорциональных отношений площадей, занимаемых каждым тоном.
21. Выразительные возможности ахроматической композиции.
22. Графические приемы передачи светлотных отношений.
23. Понятие модуля в композиции.
24. Главные требования к модулю в композиции.
25. Модульный принцип в создании монокомпозиций.
26. Комбинаторика формообразования.
27. Термин «комбинаторика».
28. Основные законы и правила композиции.
29. Композиционный центр. Способы выделения.
30. Золотое сечение.
31. Варианты сочетаемости составных частей комбинаторных элементов в композиции.
32. Влияние формальных выразительных средств композиции на характер трансформации.
33. Характеристика цвета и цветовая гармония.
34. Контраст, виды контраста.
35. Смешение цветов.
36. Цветовой круг (В.Н. Шугаев).
37. Классификация цветов и цветовых сочетаний.
38. Оптические иллюзии в современном дизайне.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

а) основная литература (имеется в библиотеке)

1. Кашевский, П. А. Шрифтовая графика / П. А. Кашевский. – Минск : Вышэйшая школа, 2017. – 279 с. – 2 экз.
2. Кириллова, И. Л. Композиция : конспект лекций для студентов специальности 1-19 01 01 «Дизайн» специализации 1-19 01 01-05 «Дизайн костюма и тканей» / И. Л. Кириллова ; УО «ВГТУ». – Витебск, 2018. – 49 с. – Имеется электронный аналог. – 28 экз.
3. Корепанова, О. А. Композиция от А до Я. Ассоциативная композиция / О. А. Корепанова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. – 458 с. – 1 экз.
4. Паранюшкин, Р. В. Композиция. Теория и практика изобразительного искусства : учебное пособие / Р. В. Паранюшкин. – 7-е изд., стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2021. – 100 с. – 1 экз.
5. Фалей, А. В. Композиция : конспект лекций для студентов специальности 1-19 01 01 «Дизайн» и слушателей специальности переподготовки 1-19 01 71 «Дизайн графический» / А. В. Фалей ; УО «ВГТУ». – Витебск, 2018. – 58 с. – Имеется электронный аналог. – 23 экз.
6. Козлов, В. Н. Основы художественного оформления текстильных изделий : учеб. для ВУЗов / В. Н. Козлов. – Москва : Легкая и пищевая промышленность, 1981. – 264 с. : ил.

б) дополнительная литература (имеется в библиотеке)

1. Луптон, Э. Графический дизайн. Базовые концепции = Graphic design. The new basics / Э. Луптон, Дж. Филлипс. – 2-е изд., доп. и расш. – Санкт-Петербург ; Москва ; Екатеринбург ; Воронеж ; Нижний Новгород ; Ростов-на-Дону ; Самара ; Минск : Питер, 2017. – 256 с. – 1 экз.
2. Миронова, Л. Н. Цвет в изобразительном искусстве : пособие для учителей / Л. Н. Миронова. – 4-е изд. – Минск : Беларусь, 2011. – 151 с. – Имеется электронный аналог. – 6 экз.
3. Чернышев, О. В. Композиция. Творческий практикум : учебное пособие для студентов вузов по спец. «Дизайн» / О. В. Чернышев. – 2-е изд. – Минск : Беларусь, 2013. – 447 с. – 3 экз.
4. Элам, К. Геометрия дизайна. Пропорции и композиция = Geometry of Design / К. Элам ; [пер. с англ. Е. Карманова]. – Санкт-Петербург : Питер, 2013. – 108 с. – 1 экз.
5. Элам, К. Графический дизайн. Принцип сетки / К. Элам ; пер. с англ. А. Литвинова. – Санкт-Петербург : Питер, 2014. – 119 с. – 1 экз.

в) методическое обеспечение дисциплины

1. Кириллова, И. Л. Композиция : методические указания к практическим занятиям для студентов специальности 1-19 01 01 «Дизайн» направления специальности 1-19 01 01-06 «Дизайн виртуальной среды» / УО «ВГТУ» ; сост. И. Л. Кириллова. – Витебск, 2020. – 34 с. – Имеется электронный аналог. – 22 экз.

2. Марчук, В. И. Тектоника предметных форм : учебно-методическое пособие для студентов специальности 1-03 01-06 «Изобразительное искусство, черчение и народные художественные промыслы» / В. И. Марчук ; УО «Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина». – Брест : БрГУ имени А. С. Пушкина, 2019. – 80 с. – 1 экз.

3. Техника и технологии коммуникаций. Основы классической анимации. Теория видеомонтажа : методические указания по выполнению практических заданий для студентов специальности 1-19 01 01 «Дизайн», направлений специальности 1-19 01 01-04 «Дизайн коммуникативный», 1-19 01 01-06 «Дизайн виртуальной среды» / УО «ВГТУ» ; сост. С. Г. Онуфриенко. – Витебск, 2020. – 65 с. – Имеется электронный аналог. – 27 экз.

4. Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине Композиция для специальности 1-19 01 01 «Дизайн» направления специальности 1-19 01 01-06 «Дизайн виртуальной среды» [Электронный ресурс] / УО «ВГТУ» ; сост. И. Л. Кириллова. – Витебск, 2020.

Учебное издание

Кириллова Ирина Леонидовна

КОМПОЗИЦИЯ

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

Редактор *Т.А. Осипова*

Корректор *Т.А. Осипова*

Компьютерная верстка *Т.Г. Трусова*

Подписано к печати 27.10.2021. Формат 60x90^{1/16}. Усл. печ. листов 3,3.
Уч.-изд. листов 2,6. Тираж 70 экз. Заказ № 280.

Учреждение образования «Витебский государственный технологический университет»
210038, г. Витебск, Московский пр., 72.

Отпечатано на ризографе учреждения образования

«Витебский государственный технологический университет».

Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,
распространителя печатных изданий № 1/172 от 12 февраля 2014 г.

Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,
распространителя печатных изданий № 3/1497 от 30 мая 2017 г.

И. Л. Кириллова

КОМПОЗИЦИЯ

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

Витебск
2021

43