

Содержание:

image not found or type unknown

Введение

К художественным средствам выразительности можно отнести композицию, цвет, баланс, гармонию, ритм. Слово "композиция" в переводе с латинского означает сочинение, составление, соединение, связь, построение, структура. Соединение частей в единое целое, сложение разнообразных элементов в определенном порядке при создании художественной формы - так примерно можно определить, что такое композиция. При помощи композиции можно добиться наибольшей выразительности содержания своего произведения. можно сказать, что композиция — это совокупность пространственных, цветовых, смысловых, перспективных и иных отношений, связывающих отдельные элементы произведения в единое целое с целью выражения общей идеи произведения. Композиция - один из самых важных организующих элементов всякой художественной формы, придающий произведению единство и целостность. Композиции не формируются в пустоте, а имеют свои границы и рамки. Это может быть кадр, экран смартфона, или карточка товара, виджет, новостной слайдер, меню. и т.д. Помимо того, что объекты действуют друг на друга внутри этих форм, также и сами формы имеют свои силовые поля, являясь неотъемлемой частью композиции. Некоторые формы имеют четкие видимые границы, некоторые условны и невидимы. В свою очередь архитектурная композиция строится на закономерностях искусства и науки, определяясь в каждом случае конкретными функциональными, эстетическими и техноэкономическими требованиями. Существует несколько законов композиции, такие как: единство, пропорция, симметрия, динамика и статика, ритм, баланс, контраст и так далее. В широком смысле под композицией понимается художественная структура архитектурного произведения, художественно выразительная система форм, вытекающих из конкретного содержания и раскрывающих определенный идейно-художественный замысел. Без знания и правильного использования принципов композиции невозможно выявление идеи произведения.

Существует несколько элементов и принципов дизайна: цвет, масштаб, симметрия, иерархия, контраст, композиция, баланс и гармония. Баланс можно по-другому назвать, как равновесие, уравнивание. Баланс играет большую роль во множествах сферах, в дизайне в том числе. Гармония – слаженность целого, внутренняя и внешняя согласованность, соразмерность. Когда мы говорим красиво, то подразумеваем личное отношение, которое полагается на много факторов: интуиция, мнения других, памятные события. Как правило мы не можем сформулировать точно, почему мы считаем что-то красивым – нет у красоты четких правил. Гармония – некое чувство правильного, но, у жизненной гармонии нет точного определения, есть долгие философские рассуждения – «дзен». В дизайне законы физики действуют так же, как и в реальном мире. Человек привык к определенным отношениям объектов между собой и на подсознательном уровне соотносит форму и размер объектов с их расположением друг относительно друга. Чтобы достичь гармоничного результата нужно оптимально соединить два основных правила: баланс и контраст. Баланс – визуально уравнивает, придает логику и единство элементам дизайна. Контраст – соединение разных элементов дизайна, что создаёт разнообразие и визуально-чувственные эффекты. Если глубоко вникнуть в вопрос то, контраст – это всё что мы видим. Нарисованную чёрным карандашом линию на бумаге, мы увидим благодаря контрасту, белую линию не увидим – нет контраста. Композиция может быть симметричной или асимметричной, динамичной или статичной, но при отсутствии баланса она рискует потерять единство, превратившись в набор разрозненных объектов. Симметричными принято считать такие пропорциональные отношения, при которых отрезок делится на две равные части. Но как достичь ту самую гармонию и баланс в композиции? Какие есть принципы цветовой гармонии и принцип весового баланса? Какой бывает баланс? И существуют ли какие-либо приёмы выделения определённых важных мест или смыслов сообщения?

Определение понятий «Баланс» и «Гармония»

Понятия баланс и равновесие зачастую употребляются как синонимы, однако более правильным будет ввести между ними некоторую дифференциацию. Баланс – более широкое понятие, чем равновесие. Равновесие учитывает, в первую очередь, субъективно воспринимаемый вес элементов композиции, в то время как баланс достигается за счёт гораздо большего числа факторов – цвета, размера, формы, смысла, динамики и др. Кратко рассмотрим некоторые виды баланса:

1. Баланс расположения одной или нескольких фигур относительно сторон изображения и баланс взаимного расположения фигур в этих границах.
2. Баланс членения плоскости изображения.
3. Гравитационный баланс.
4. Баланс размеров.
5. Баланс интервалов между фигурами.
6. Баланс плотности.
7. Баланс цветов.
8. Баланс светлого и темного/ баланс контраста.
9. Баланс текстур.

Равновесие - только одна из составляющих общего баланса композиции, которая может быть, но может и отсутствовать, если это предусмотрено замыслом дизайнера. Люди тяготеют к равновесию форм, что создает психологический комфорт, гармонию в композиционной среде. Существует перцептивное — то, как мы ощущаем, — и физическое равновесие. Объект может восприниматься совершенно не уравновешенно сам по себе, падать, вылетать за пределы композиционной формы, но в связке с другими элементами быть в композиционной гармонии, где найден баланс одновременно в движении и статике. Для создания сбалансированной композиции используются принципы симметрии, равновесия и распределения центров внимания. Чтобы освоить баланс, нужно видеть «вес» каждого элемента: от текстовых блоков до картинок. Нужно учитывать цвета, размеры, формы элементов и на основании этого оценивать их «вес» относительно других деталей. Одной из разновидностей баланса является «асимметричный баланс», в котором верх/низ и право/лево не являются зеркальными отражениями друг друга. Скорее асимметричный баланс достигается «уравновешиванием» элементов за счет размера и выравнивания.

Симметрия издавна привлекала людей. На протяжении столетий симметричность считалась признаком порядка и разума, символизировала незыблемость и вечность. В изобразительном искусстве понимается как уравновешенность особой красоты, согласованность частей изображения, форм, линий и цветовых пятен. Движущая сила гармонии – это столкновение противоположностей и их единство. Столкновение противоположных эмоциональных настроений, то напряженно-тревожных, то призывно-радостных, то задумчиво-лирических. Контраст мажора (его окраска звучания субъективно воспринимается как светлая и радостная) и минора (субъективная окраска – грустная, серьезная) составляет один из важнейших эстетических контрастов в музыке. В живописи же цветовая гармония

выражается сбалансированным противопоставлением холодных и горячих цветов. Когда люди говорят о цветовой гармонии, они оценивают впечатления от взаимодействия двух или более цветов. Как правило, оценка гармонии или диссонанса вызвана ощущением приятного-неприятного или привлекательного-непривлекательного. Понятие цветовой гармонии должно быть изъято из области субъективных чувств и перенесено в область объективных закономерностей. Гармония — это равновесие, симметрия сил. Средства гармонизации:

1. Симметрия/асимметрия.
2. Метр и ритм. Метр и ритм в архитектуре проявляются как закономерное повторение и чередование архитектурных составляющих, форм, объёмов.
3. Контраст и нюанс. Контраст и нюанс являются одними из наиболее ярких средств для достижения художественной выразительности в архитектуре, характеризующих и выявляющих степень сходства либо различия между определёнными компонентами и особенностями постройки.

Существует два вида повторности — метрическая и ритмическая. Простейший вид повторности — метр — основан на чередовании одинаковых элементов с равными интервалами между ними. Более сложный вид повторности — ритм — основан на закономерном изменении форм и интервалов. Гармонические сочетания контрастных цветов – важное средство для создания гармонии и баланса. Есть четыре группы гармонических сочетаний: однотонные гармонии, гармонии родственных цветов, гармонии родственно-контрастных цветов и гармонии контрастных цветов. Одноцветные (монохроматические) сочетания – очень близкие друг к другу оттенки одного цвета, использование нескольких оттенков одного цвета. Родственные цвета расположены в одной четверти цветового круга, между двумя основными цветами. Родственно-контрастные цвета располагаются в смежных четвертях цветового круга, и не все сочетания данных цветов гармоничны. Контрастные цвета это те, которые расположены в противоположных четвертях цветового круга. И еще один способ гармонизации — это рама и паспарту, которые тоже могут работать как гармонизатор, не секрет чем толще рамка и паспарту или просто обводка цветом вокруг картины, имеется в виду соотношение площадей, то есть толще относительно изображения, которое обрамляет обводка, тем она больше собирает картину или на оборот делает ее более свободной как правило если вокруг изображения более темная и широкая обводка (рама, паспарту) тем более собранной кажется композиция. Если же обводка более светлая, то композиция чувствует себя более свободно, вплоть до того, что композиция может вообще развалиться. Процессы, идущие в зрительном

восприятию, вызывают соответствующие психические ощущения. В этом случае гармония в нашем зрительном аппарате свидетельствует о психофизическом состоянии равновесия, в котором диссимилиация и ассимиляция зрительной субстанции одинаковы. Нейтральный серый соответствует этому состоянию. Так что основной закон, можно бы было сформулировать так: Гармония = Порядок.

Строй композиции как следствие выполнения задачи информационного сообщения

Проектирование невозможно без идеи, которая через композиционные поиски будет находить то или иное образное воплощение. Выделяют следующие виды композиций:

1. Плоскостная — композиция, состоящая из элементов, не выступающих над плоскостью. В данном случае общее решение заключено в двух направлениях — по вертикали и горизонтали, а глубина выражена неявно.
2. Объёмно-пространственная — композиция из взаимосвязанных объектов, размещённых на разных уровнях и плоскостях. Такая композиция рассчитана на восприятие с одной, двух или трёх сторон и её разительность зависит от угла зрения.
3. Глубинно-пространственная — композиция, создающая связь предметов с пространством, в котором они размещены. Данная композиция может рассматриваться со всех сторон.

Работа над композицией начинается ещё до создания визуального изображения, то есть в процессе мыслительной работы. Формулировка идеи организует композиционные поиски будущего объекта в сознании, который стремится найти оригинальные образы и выразительные средства, раскрывающие идею будущего объекта, воздавая композиционное решение объекта. Нужно учитывать особенности психологического воздействия: эмоциональность, которая создается через общую композиционную структуру объекта, включая её цветность, и ассоциативность, когда зритель находит связи воспринимаемого объекта со своим предыдущим опытом. Дизайнер пытается через композиционное решение воздействовать на ум и эмоции зрителя. Кроме того, при создании композиции нужно учитывать психофизиологические особенности восприятия. Одновременно человек может воспринимать не более семи элементов. Под элементом композиции понимается её составная часть, ограниченная одним или несколькими замкнутыми

контурами. Принцип цельности в многоэлементной композиции сохраняет позиции основного. Для его реализации необходимо объединять отдельные элементы в группы, при этом созданные таким образом группы не должны нарушать соподчиненность и «спорить» с главным её элементом. Созданию цельной многоэлементной композиции способствует ограниченное использование материалов, цвета, форм и так далее. Любая материальная форма представлена совокупностью ряда свойств: пространственностью, массивностью, геометрическим строением с характерными особенностями линий, фактуры материала и тому подобное. Использование композиционного средства не является обязательным в каждой композиции, и любое из средств может охватывать лишь часть элементов композиции. *«Но должны существовать такие связи между элементами композиции и их признаками, которые, во-первых, должны присутствовать в любой композиции, а во-вторых, должны охватывать все её элементы, такие связи называются принципами композиции»* — как отмечает архитектор П. Кудин.

Информационное сообщение состоит из элементов информационного сообщения. Информационное сообщение не может состоять из одного элемента. В этом нет смысла. Связь может быть образована как минимум между двумя элементами. К понятию «Информационное сообщение» относится любая точная информация. Различают четыре вида сообщения: информативное, увещательное, напоминающие и подкрепляющее. Не существует единого правила, как формировать информационное сообщение в композиции таким образом, чтобы оно стало эффективным. Однако, есть определенные требования, следование которым повысит эффективность. Сообщение должно: привлекать внимание, быть запоминающимся, быть целостным, без двойной трактовки, быть достоверным и понятным, быть выполнено в корпоративном и единообразном стиле, в большей степени использовать образы, а не текстовые формулировки.

Визуальные приёмы выделения определённых важных мест или смыслов сообщения

Отличительной чертой современного информационного пространства является его перегруженность. Виды обращений и средств их распространения находятся в постоянной динамике, представляя собой открытую систему средств воздействия. *«Любое явление, которое стабильно притягивает к себе внимание, становится очень ценным с точки зрения потенциальных возможностей»*. Информационный бум во многом стимулирует развитие креативности в рекламе, которую

определяют чаще всего как творческое начало, изобретательность, продуктивную оригинальность интеллекта и мышления. В центре нашего внимания – третье направление развития креативности. В большей степени стремление к поиску новых техник и приёмов воплощения идеи отличает визуальное сообщение.

К самым важным приёмам и элементам в привлечении внимания и выделения определённых мест и смыслов сообщения можно отнести:

1. Линия. Помогает направить взгляд, расставляет акценты и создаёт ощущение движения.
2. Масштаб. Направляет внимание на нужные элементы и расставляет акценты, создаёт драматизм.
3. Цвет. Создаёт сильную цветовую палитру, нужно использовать правильный процесс подбора цвета и учитывать теорию цвета.
4. Симметрия. Создаёт ощущение спокойствия, обычно привлекает человеческий взгляд.
5. Прозрачность. Помогает взаимодействовать с элементами, может создавать движение.
6. Текстура. Приносит тактильные ощущения, придаёт глубину.
7. Баланс. У каждого элемента есть вес, можно создавать баланс за счёт масштаба и композиции.
8. Иерархия. Помогает ориентироваться, рассказывает, насколько важен каждый элемент. Можно использовать для иерархии линии, цвета, масштаб и так далее.
9. Контраст. Помогает расставить акценты, помогает «бросаться в глаза».
10. Беспорядок. Асимметрия и беспорядок могут быть эффективными визуальными инструментами.
11. Движение. Приносит жизнь. Для движение можно использовать эффект размытия, линии движения или эффект колебаний.
12. Глубина. Делает 2D-дизайны многомерными. Для этого можно использовать разные текстуры, тени, 3D эффекты, линию горизонта и так далее.

Если нужно выделить определенный текст, то здесь всё на много проще. Достаточно использовать просто другой шрифт, выделить жирным, менять его цвет, подчёркивать. Существует множество способов привлечь внимание.

Принцип весового баланса композиции и основные принципы цветовой гармонии

Баланс - одна из самых важных основ в построении композиции. Существует три вида композиционного баланса: формальный, неформальный и радиальный. Формальное (симметричное) равновесие – равновесие, основанное на абсолютной симметрии слева и справа от центральной вертикальной оси. Такое равновесие используется, когда требуется подчеркнуть стабильность, консерватизм и достоинство образа. Придать видимость солидности, статичности, цельности, традиции, долговечности, постоянства и других надежных идеалов. Неформальное (асимметричное) равновесие – это равновесие композиции при отсутствии симметрии. Оно достигается путём размещения элементов разных размеров, форм, цветовой интенсивности на разных расстояниях от оптического центра. Неформальное равновесие делает композицию более интересной, образной и эмоционально насыщенной. Неформальный или асимметричный баланс придаёт видимость современного, энергичного, инициативного, свежего и сообразительного. Радиальный баланс – это разновидность формального баланса. Радиальный баланс предполагает расположение визуальных элементов вокруг центральной точки, подобно лучам солнца или лепесткам ромашки. Использование баланса этого типа наименее распространено. Немногие визуальные компоненты приспособляются к радиальному расположению. Радиальный баланс выражает концепцию равного партнерства, совместной работы и единства. Принцип баланса - объект в центре может быть уравновешен элементами, располагающимися по сторонам кадра, а предмет, который находится с одной стороны, может быть уравновешен объектом напротив. Эксперименты также говорят о том, что разные формы объектов влияют на то, как мы воспринимаем их вес. Вытянутые элементы кажутся тяжелее, чем более короткие, даже если оба объекта занимают равную площадь в кадре. Ещё один фактор, влияющий на вес элемента композиции — это изоляция. Объекты, которые находятся в окружении более мелких элементов, кажутся нам легче, чем такие же объекты, изолированные от других.

Цветовой гармонией называется теория сочетания цветов в искусстве или моде, которые являются гармоничным для глаза. Другими словами, это теория о том какие цвета хорошо гармонируют друг с другом. Вся цветовая гармония основана на концепции цветового круга. По существу, это круг со всеми цветами, которые расположены по кругу. Основные цвета этого круга равноудалены на трёх точках. Обычно это красный, синий и жёлтый цвета. Между этими основными тремя цветами на круге находятся смешанные цвета: фиолетовый – между красным и голубым, оранжевый – между красным и желтым, зелёный – между жёлтым и голубым. Теоретически, на круге присутствуют все цвета. На цветовом круге, ближе к его центру, цвета менее чистые. В тоже время, ближе к внешнему краю

круга, цвета становятся более чистыми и более насыщенными. Очень важная вещь, которую необходимо знать, заключается в том, что в цветовой гармонии темные или светлые цвета, также как насыщенные и блеклые, не меняют своего положения на цветовом круге. Оранжевый может варьироваться от темно-коричневого цвета, до ярко-оранжевого или до бледно-розового тона. Все это будет оранжевым цветом, когда дело доходит до цветового круга. Принципы цветовой гармонии:

1. Принцип одинаковости цветов (однотонные гармонии). Строится на сочетании цветов одного цветового тона, при наличии различий по светлоте и насыщенности.
2. Принцип соподчиненности цветов (родственные гармонии). Гармония родственных цветов основывается на наличии в них примеси одного и того же главного цвета.
3. Принцип дополнительности (полярные гармонии дополнительных цветов). Полярная гармония построена на противопоставлении двух главных цветов, которые могут быть как дополнительными, так и контрастными.
4. Принцип противопоставления (полярные гармонии контрастных цветов).
5. Принцип конструктивного построения (цвета располагаются на концах вписанных в круг геометрических фигур: треугольников, пятиугольников и т.д.).

Заключение

Для хорошего дизайнера процесс познания бесконечен. Он постоянно впитывает окружающий его мир, находя различные комбинации и накапливая опыт, который потом выльется в то или иное дизайнерское решение. Очень полезно в плане наработки так называемой «насмотренности» изучать чужие работы, искать в них удачные решения и отмечать промахи. Полезно также изучать классические произведения искусства, ходить в музеи и картинные галереи. Даже просто внимательно просмотрев десятка два работ, человек уже ощущает в себе потенциал для творчества, а если не просто смотреть, но еще и анализировать, эффект не заставит себя долго ждать. Каждая композиция строится в композиционной форме, которая визуально ограничена и обладает своими силовыми полями, влияющими на элементы в ней. Элементы в композиции имеют иерархическое влияние друг на друга. Каждая композиция, присоединяясь к

другой композиции, формирует еще одну. Композиция считается статичной, если она построена по законам классической симметрии, и динамичной, если в ее основе лежит асимметричное решение. Но композиция может быть динамичной даже при симметричном расположении всех комплексов. Объемно-пространственная структура и тектоника являются основными общими категориями композиции. Для того чтобы композицию привести в полную гармонию, создать соразмерность и гармоничность соотношений всех ее частей и деталей, придать ей наиболее полную эстетическую выразительность, необходимо применить некоторые специфические средства композиции или, как их называют, средства гармонизации. Композиционный центр, ракурс, белое пространство, свет, цвет, ритм, равновесие, пропорция, гармония, контраст, баланс — всё это компоненты композиционного строя. Чтобы придать изображению выигрышный характер, необходимо знать названные компоненты. Они привлекают внимание, создают мягкие, мелодичные переходы между опорными точками сюжета. Ритмическая организация зон внимания придаст ей динамику. Ритм значительно облегчает восприятие, определяя приоритеты зон внимания. Он оживляет композицию, как асимметрия и динамика. Баланс становится крепким фундаментом создания игровых миров. Знания принципов равновесия позволяют спланировать окружение так, чтобы оно не выглядело статичным, избежать неподвижности. Сочетания цветов, впечатление от которых нам приятно, мы называем гармоничными. Гармония является противоположностью контраста. Выделяя те или иные элементы изображения, контраст делает их более заметными или наоборот, затухающими. Четко выраженные контрастные отношения свидетельствуют о ясности и определенности рекламного замысла. Идея без контраста и яркости цвета кажется однообразной, монотонной, лишенной выразительности. И наоборот, контрасты, в том числе размерные и тоновые, акцентируют внимание зрителя, создают напряжение, динамику. Человеческая душа, его изобретательская чувственность дают импульс творческому экспериментальному поиску. Дизайн — это постоянно развивающаяся и изменяющаяся область, и каждый случай по-своему сложен, уникален и интересен.