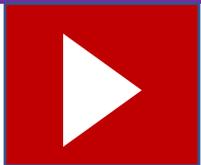
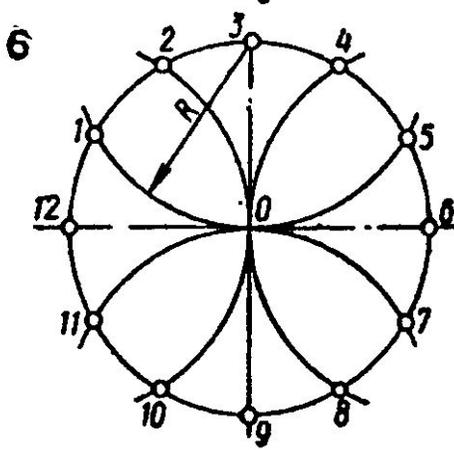
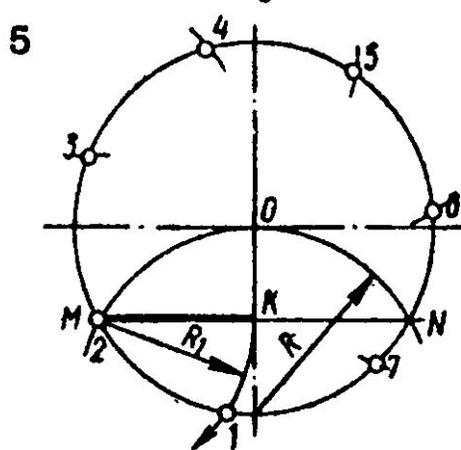
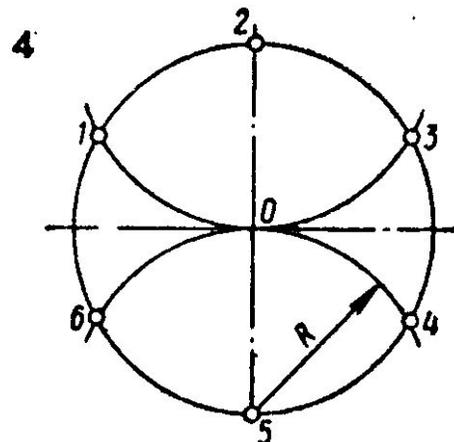
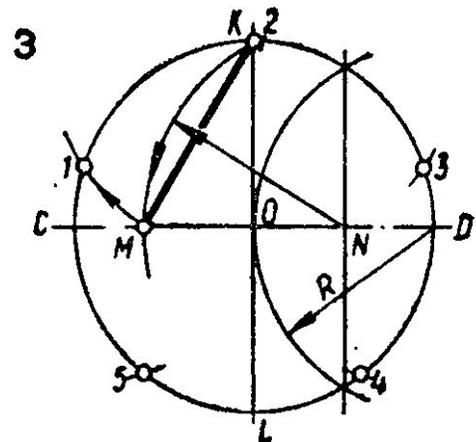
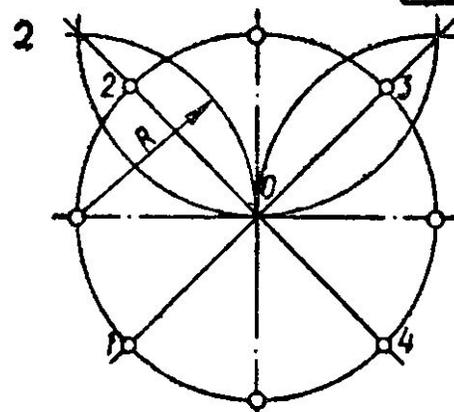
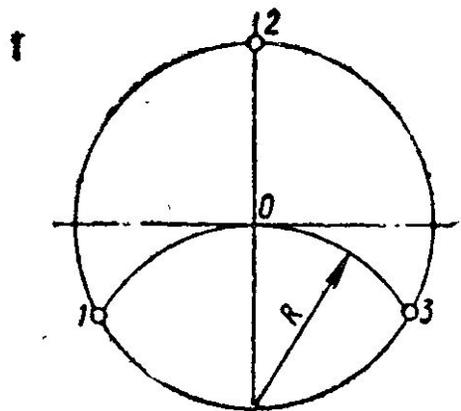

Основы дизайна и композиции

Смотри дополнительные презентации по темам с примерами

Деление окружности

Задание 1

- 1) На 3 части
- 2) На 8 частей
- 3) На 5 частей
- 4) На 6 частей
- 5) На 7 частей
- 6) На 12 частей

Цветоведение

Существует два основных понятия о цвете:

- **Хроматические цвета**- это все цветные.

- **Ахроматические цвета:** чёрный, белый и их оттенок – серый.

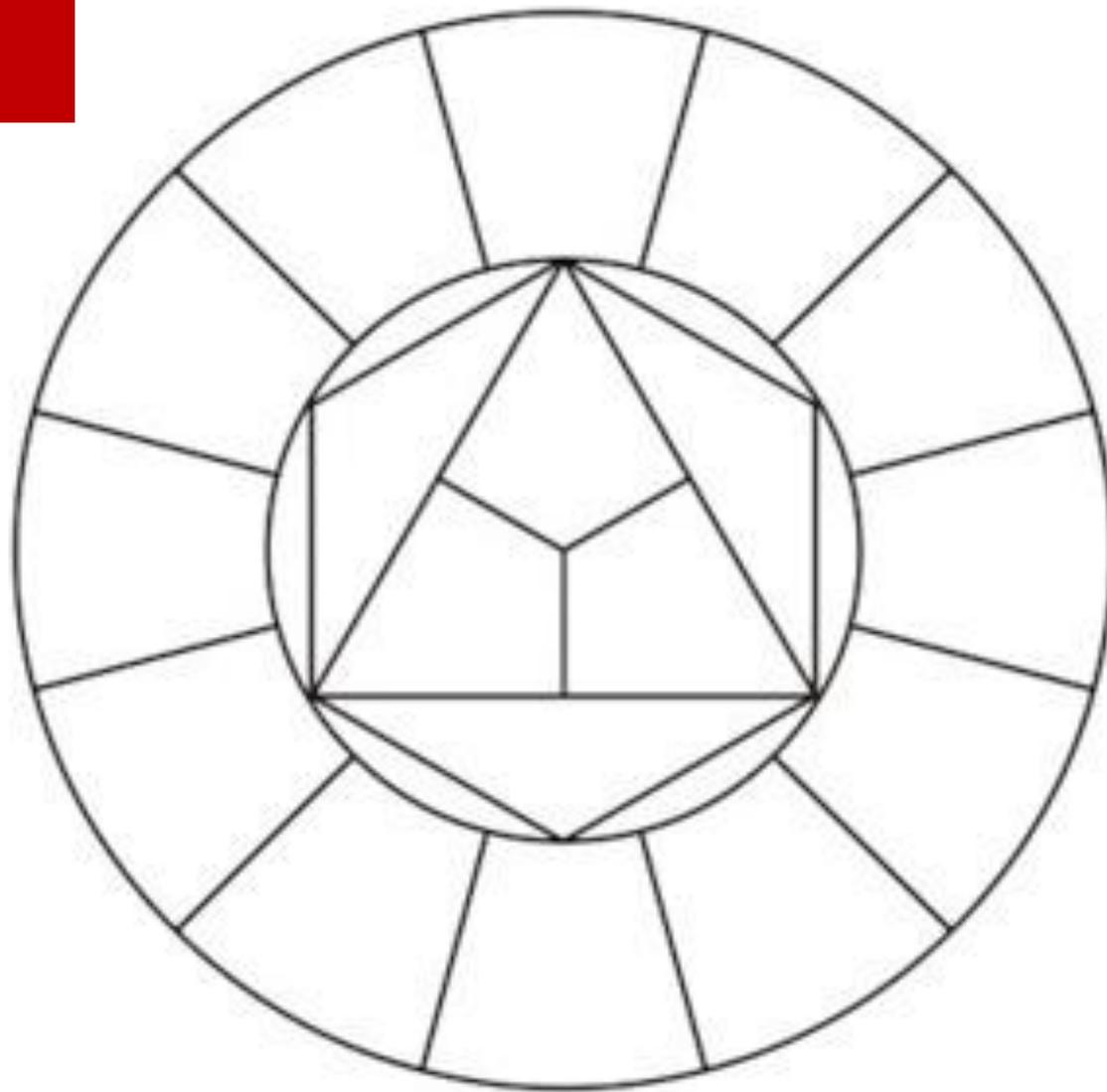
Очень хорошо сочетаются со всеми спектральными цветами цветового круга, так как являются нейтральными к хроматическим, и имеют всего одну качественную характеристику – светлоту.

Они отлично дополняют хроматические цвета, подчёркивают их, и вносят дополнительную гармонию в цветовую гамму. На практике вы можете использовать и сочетать ахроматические цвета вместе с хроматическими в любом количестве.

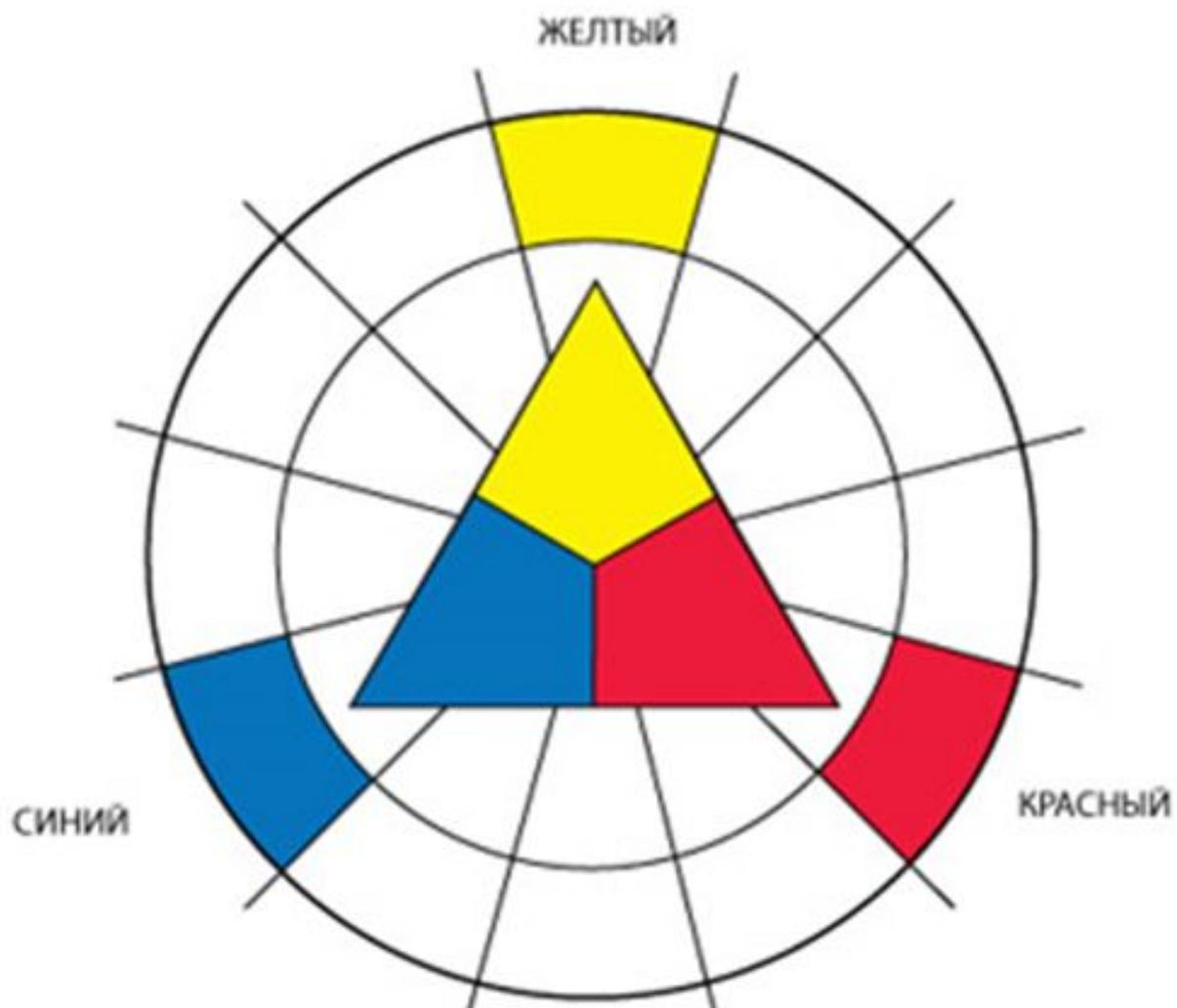
Всё многообразие цветов образуются на основе всего лишь трёх хроматических: **красный, жёлтый, синий**, которые называются основными в цветовом круге.

Цветовой круг Иттена

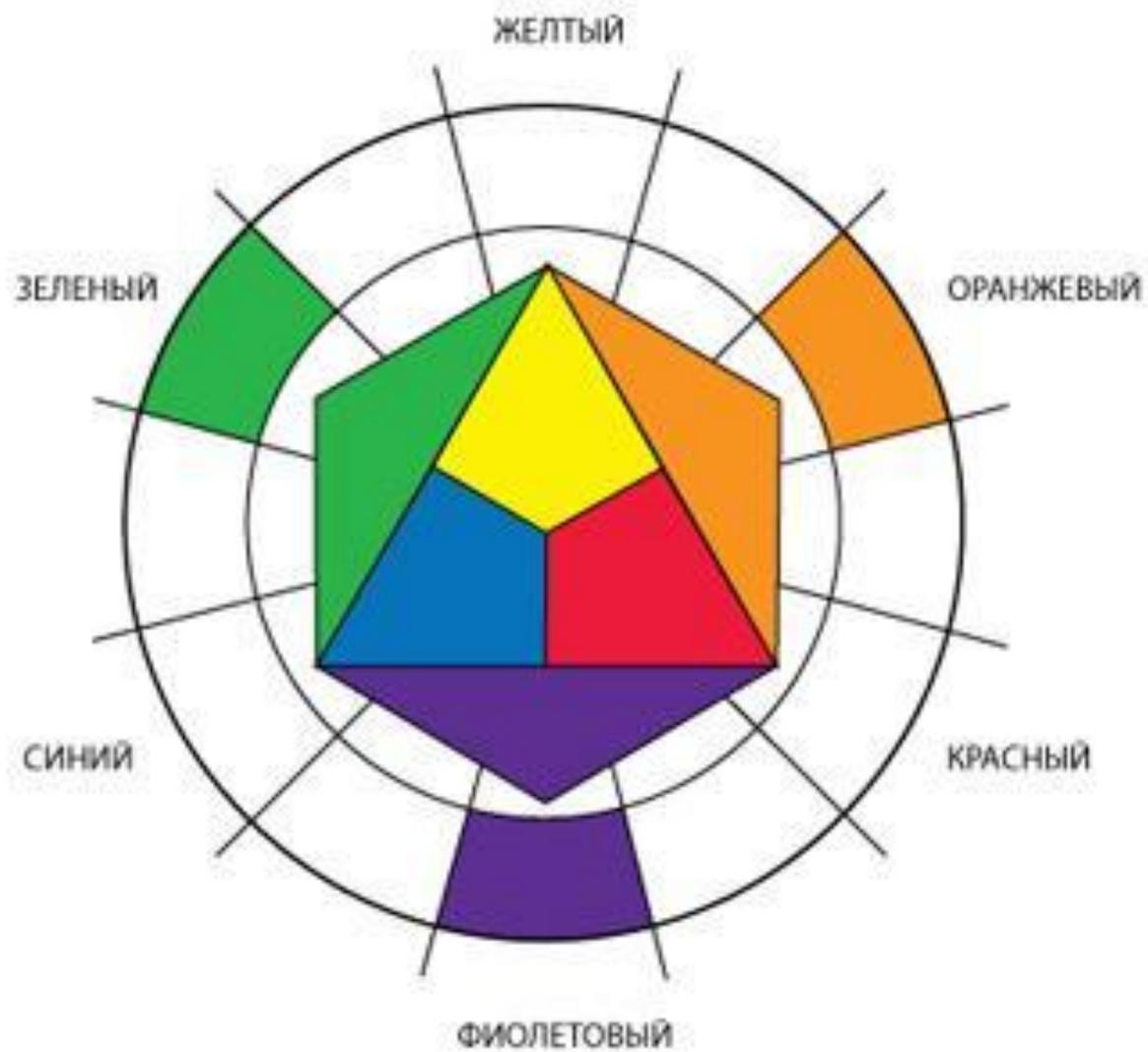
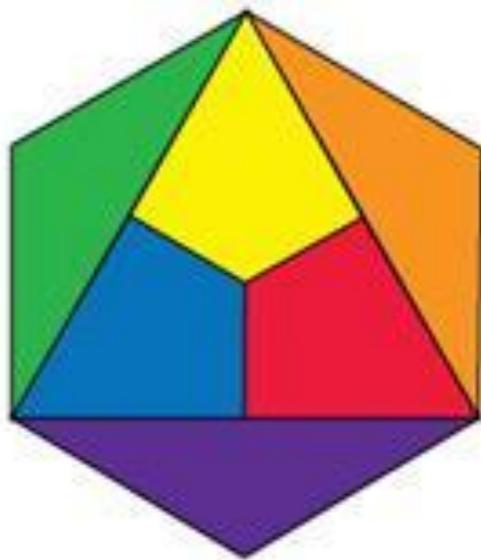
Задание 2

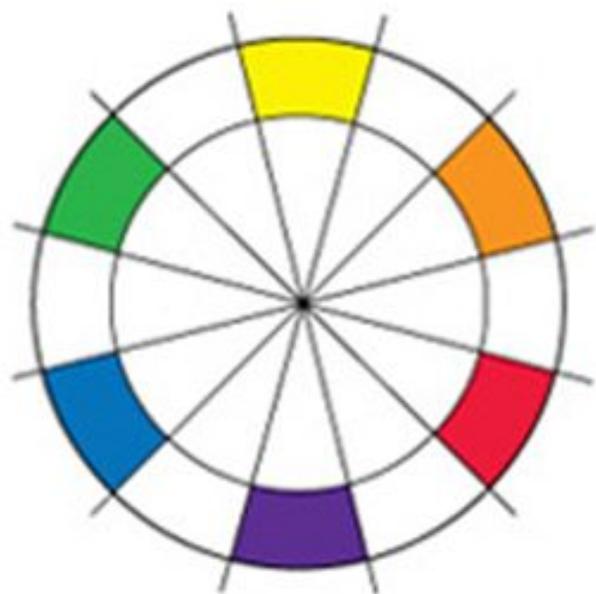
Иттен, Йоханнес
(Itten, Johannes) —
выдающийся педагог,
теоретик дизайна,

Основные цвета

Составные цвета

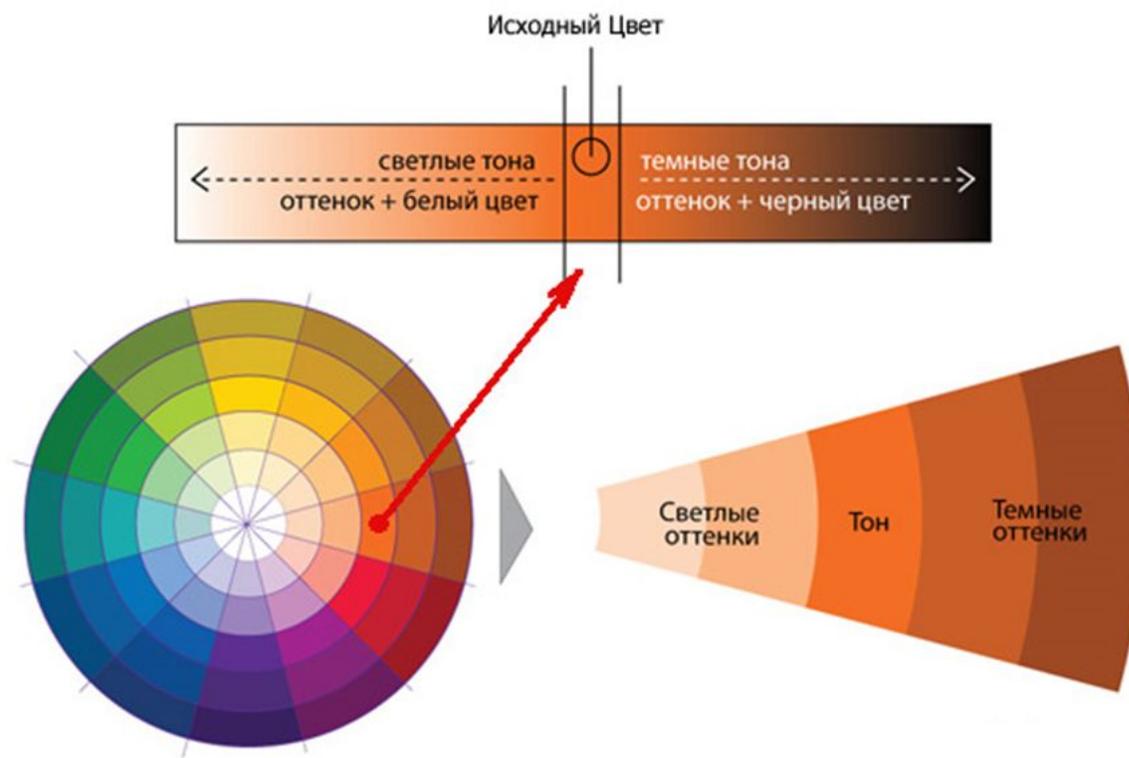
Третичные цвета

Цветовой круг Иттена

Насыщенность

Если в любой выбранный спектральный цвет из цветового круга, добавлять белый цвет, то его насыщенность снижается до пастельных тонов или вообще до чисто белого; и наоборот, если добавлять чёрный цвет в тот же основной цвет, то его насыщенность повышается, и в конечном итоге достигнет полностью чёрного.

Цветовая «растяжка»

Гармоничные сочетания цвета

Одноцветное (монохромное)

Выполняется оно на основе оттенков в пределах одного сектора цветового круга.

Аналогичное или аналогичная триада

Сочетание соседних цветов

Дополнительное сочетание

Два цвета противоположные друг другу на цветовом круге.

Разбитое дополнение

К двум гармоничным дополнительным цветам цветового круга добавить соседние

Три равноудалённые друг от друга цвета цветового круга

Существуют различные гармоничные сочетания цветов на основе квадрата и прямоугольника (четырёх гармоничных цветов) и пятиугольника (пять гармоничных цветов), однако такие сочетание позволительны только опытным дизайнерам, а для начинающих достаточно и сочетаний на основе трёх, тем более что [правило трёх цветов в интерьере](#) нам чётко об этом говорит.

Цветовые гармонии – это хроматические и ахроматические гармоничные цвета, собранные в единую цветовую композицию на основе принципов контраста либо нюанса.

Нюанс

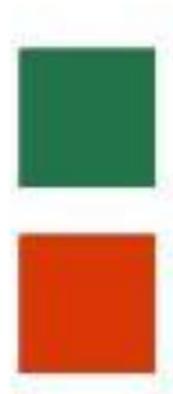

Нужно выбрать **аналогичную триаду** цветов (т.е. три соседних на цветовом круге) и в **одинаковой насыщенности**, то получится нюансная композиция, т.к. как все цвета одинаковой насыщенности и среди них нет доминанты, а также они мало чем, кроме цветового тона, отличаются.

Контраст

Контрастные цветовые композиции строятся на сильном различии цветов друг от друга, как по цвету, так и по насыщенности. Причём контрастная цветовая композиция может быть построена даже в монохромной и ахроматической цветовой гамме. Например, чёрный и белый цвет сильно контрастны. А если вы возьмёте какой-нибудь хроматический цвет в разной насыщенности, например, тёмно-синий и светло-синий, то они также будут контрастны (сильный контраст), хотя и находятся в одном цветовом секторе цветового круга.

Гармоничным контрастным сочетанием цветов (**сильный контраст**) является композиция из противоположных друг другу цветов в цветовом круге: например: зелёный и красный, даже при одинаковой насыщенности.

Композиция

Композиция (от латинского compositio) является соединением (сочетанием) элементов в единое целое. Так же композицией можно назвать само произведение.

Композиция в дизайне, композиция в рисунке, композиция в живописи, композиция в фотографии - понятия не делимые. Композиция в музыке и композиция в литературе так же имеют много общего с вышеперечисленными, однако средства ее достижения другие.

Деятели искусства уделяют особое внимание поиску наиболее выразительных композиционных схем. На протяжении долгих столетий создавались произведения с различными композиционными решениями, в том числе и произведения изобразительного искусства. Однако в этой статье об основах композиции мы не будем рассматривать сложные художественные произведения.

Любой объект с легкостью можно вписать в одну из трех основных фигур: прямоугольник, треугольник, эллипс. Так что оперировать мы будем именно этими фигурами.

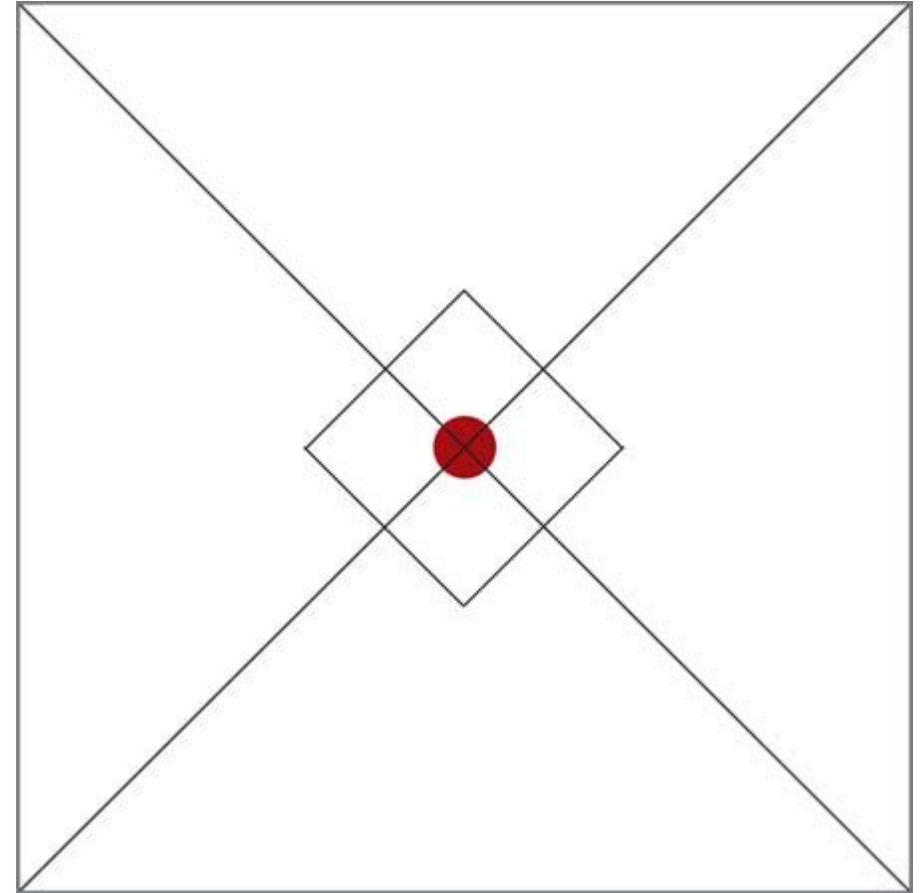
А саму композицию рассмотрим как правильное расположение элементов изображения, основанное на предметном изучении восприятия человеком зрительной информации.

*Речь пойдет об основах композиции в дизайне, изобразительном искусстве и фотографии.

Геометрический и композиционный центры, средства выделения композиционного центра, плановость в композиции

Если строить композицию на плоскости. Будь то фотография, лист бумаги или монитор компьютера. Если через эту плоскость провести две диагональные линии, точка их пересечения укажет на **геометрический** центр нашей будущей композиции.

Любой предмет, вписанный в этот центр, будет чувствовать себя вполне уверенно.

Композиционный центр служит для фокусировки внимания зрителя на деталях композиции. В фотографии, живописи и рисунке, как правило, выделяются **сюжетно-композиционные центры**. То есть, в композиционном центре находится основной сюжет произведения. В рекламе выделение композиционного центра может пригодиться для привлечения внимания потенциального покупателя к интересной ему информации. Это может быть текст или изображение.

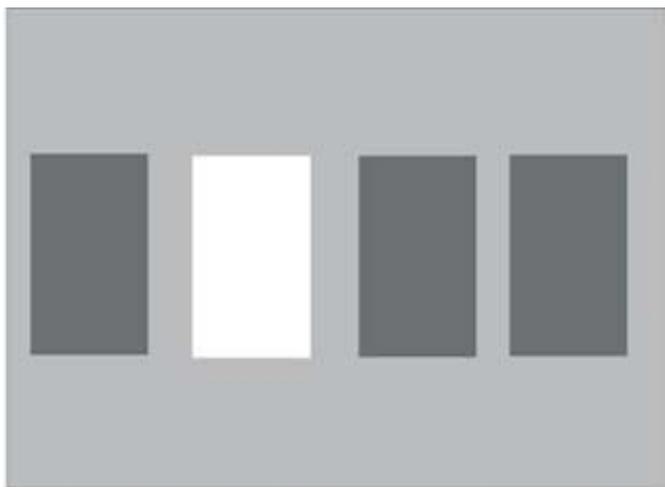
Композиционный центр и геометрический центр композиции могут не совпадать.

Композиционных центров в композиции может быть несколько, в то время, как геометрический центр один.

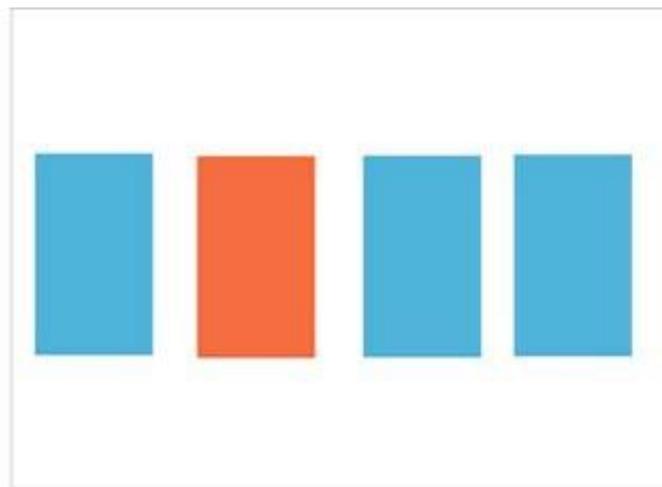
Композиционный центр может быть выделен:

- ✓ контрастом света и тени
- ✓ контрастом цвета
- ✓ Размером
- ✓ формой

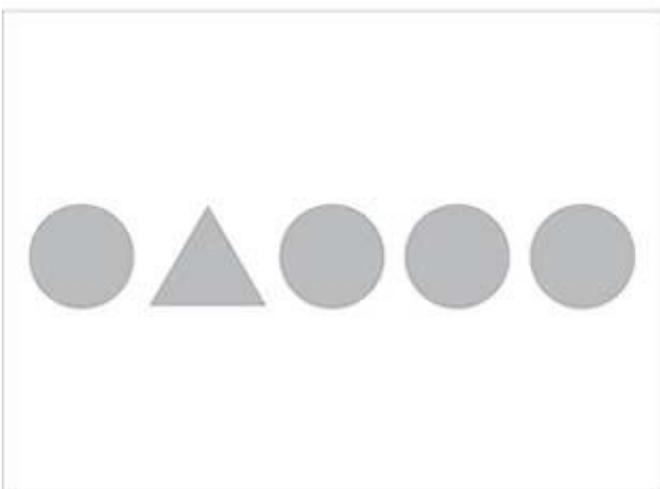
В классической живописи, как правило, сюжетно-композиционный центр изображают на втором плане. **Передний план** служит как бы **вступлением**, приглашением взглянуть на основное событие. **На втором плане** находится весь **сюжет произведения**, а **третий** служит **продолжением картины**, фоном, на котором разворачивается действие.

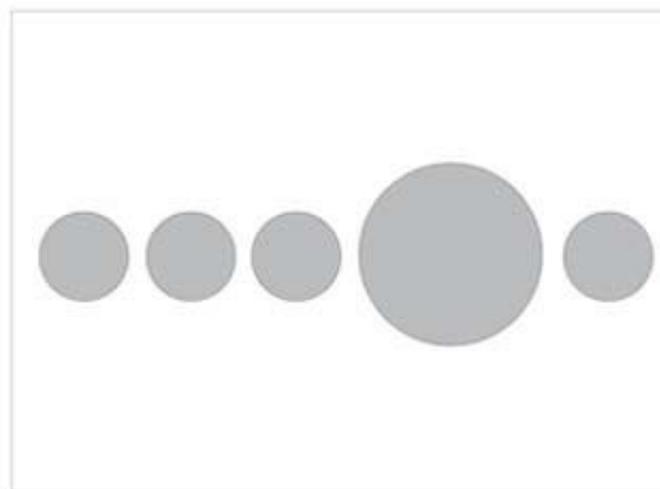
1. Выделение освещенностью

2. Выделение цветом

3. Выделение формой

4. Выделение размером

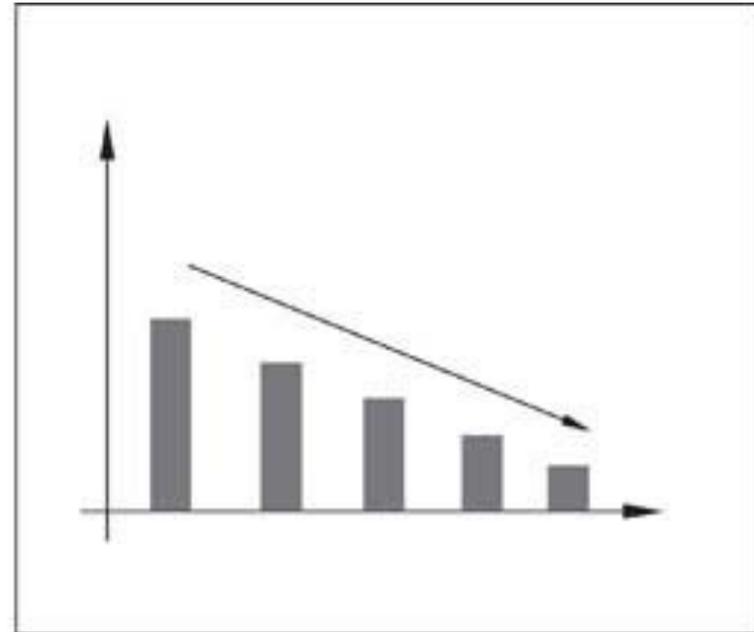
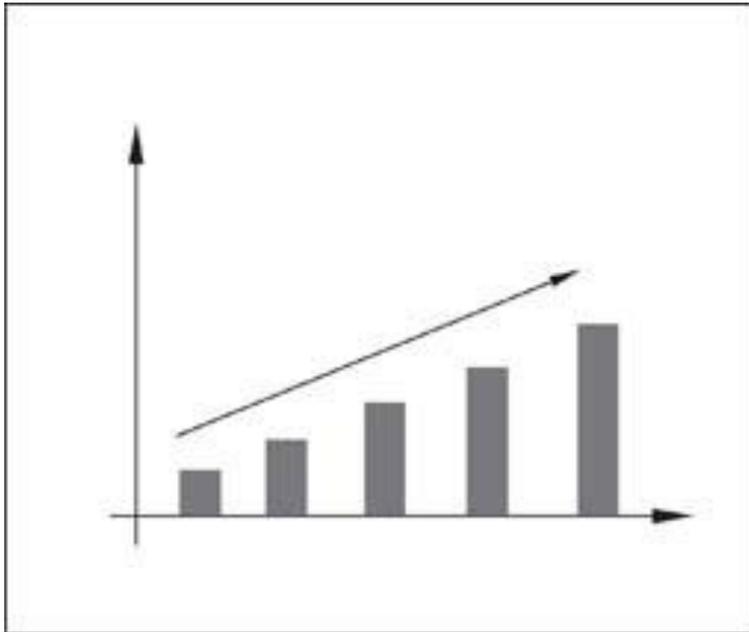
Задание 3

- Нарисовать 4 вида композиции с выделением композиционного центра за счет:
 - Контраста освещения(2)
 - цвета (2)
 - формы (2)
 - размера (2)
- (...использовать геометрические фигуры)
- (...всего 8 композиций)

Часть 2 Основные понятия и правила композиции

Диагональные линии в композиции

График на рисунке слева означает рост. График на рисунке справа означает падение. Так уж сложилось. И, соответственно, в композиции диагональная линия, проведенная от левого нижнего угла к правому верхнему воспринимается лучше, чем линия, проведенная от левого верхнего угла к правому нижнему.

Задание 4

- **Нарисовать 2 вида композиции с применением диагональных линий**
- визуальное падение (2 эск.)
- визуальное стремление вверх (рост) (2 эск.)
- (... 4 композиции на листе)

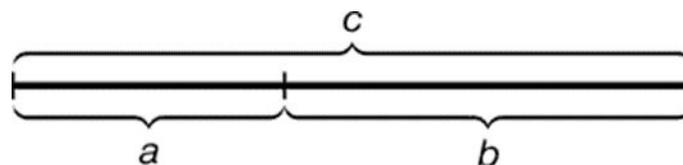
Золотое сечение

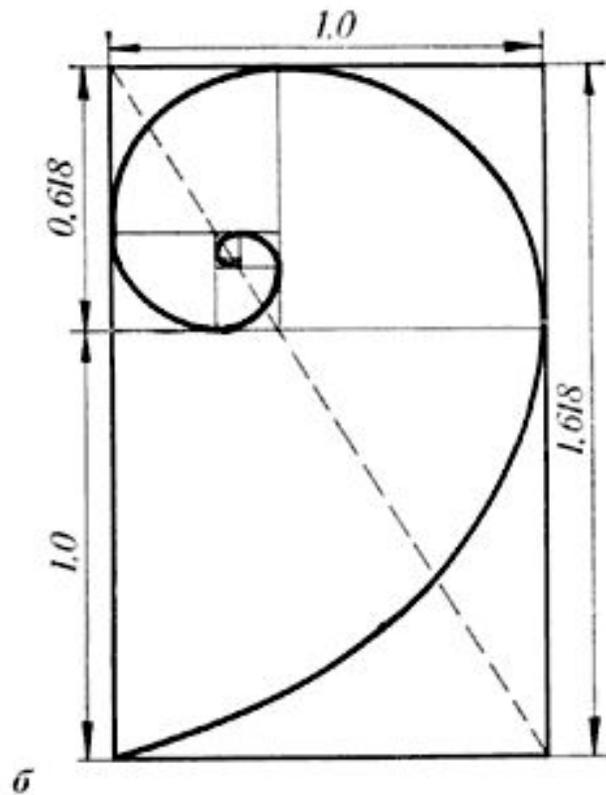
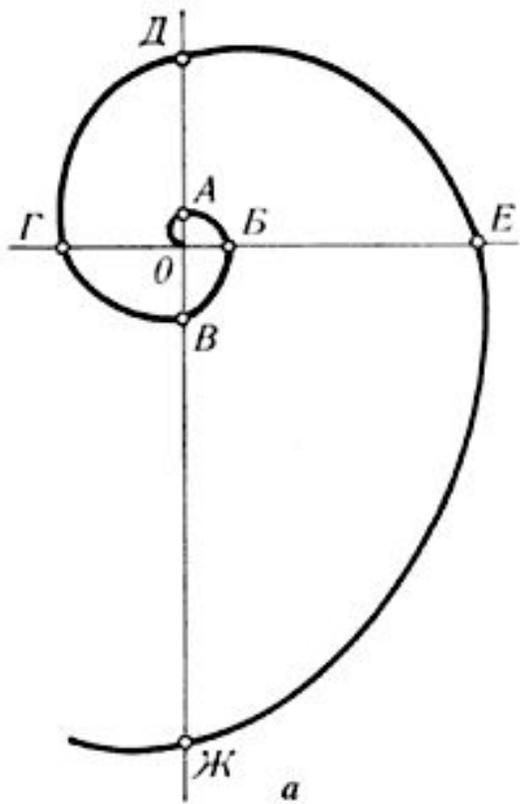
Золотое сечение – это такое пропорциональное деление отрезка на **неравные части**, при котором весь отрезок так относится к большей части, как сама большая часть относится к меньшей; или другими словами, **меньший отрезок так относится к большему, как больший ко всему**:

$$a : b = b : c$$

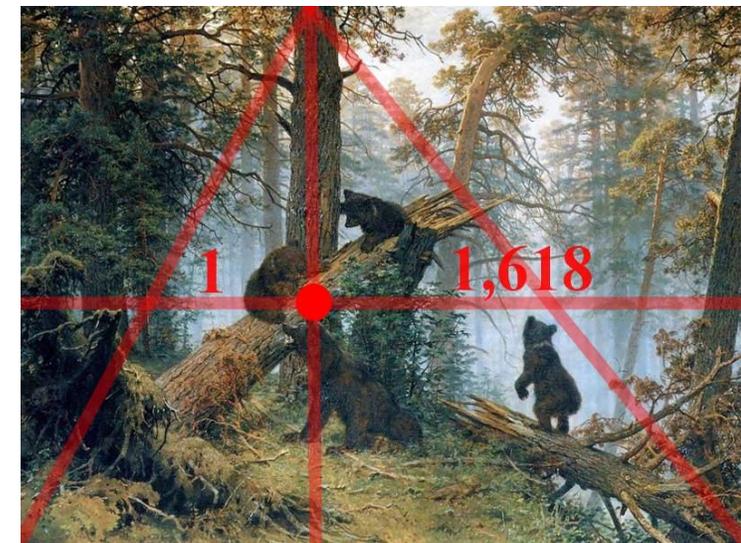
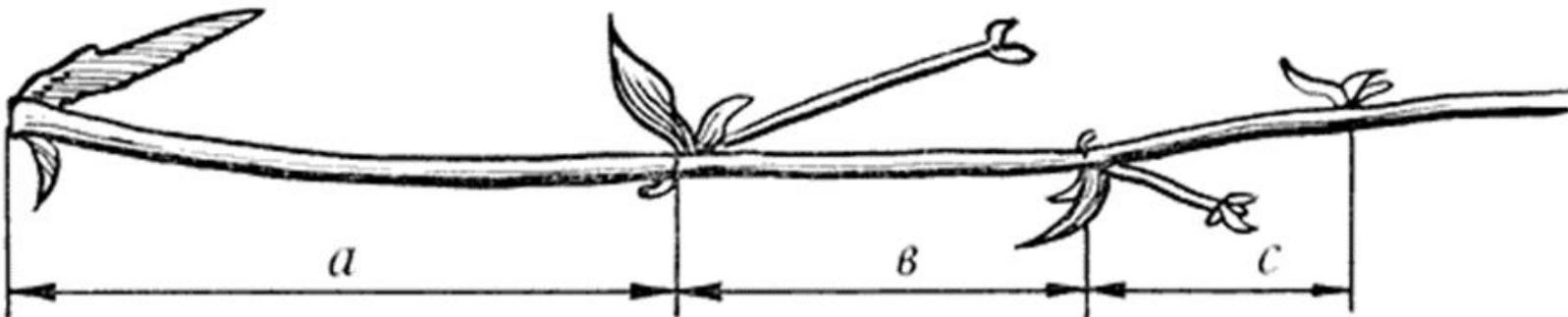
ИЛИ

$$c : b = b : a.$$

Спираль Архимеда

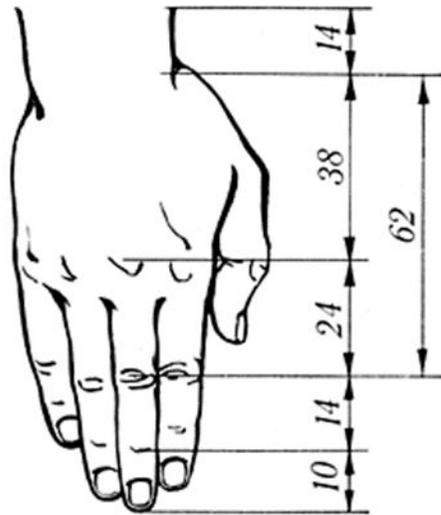
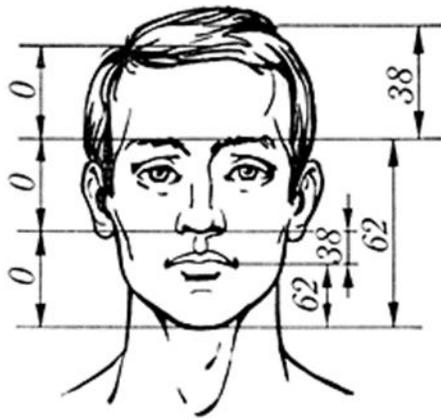

Ряд Фибоначчи

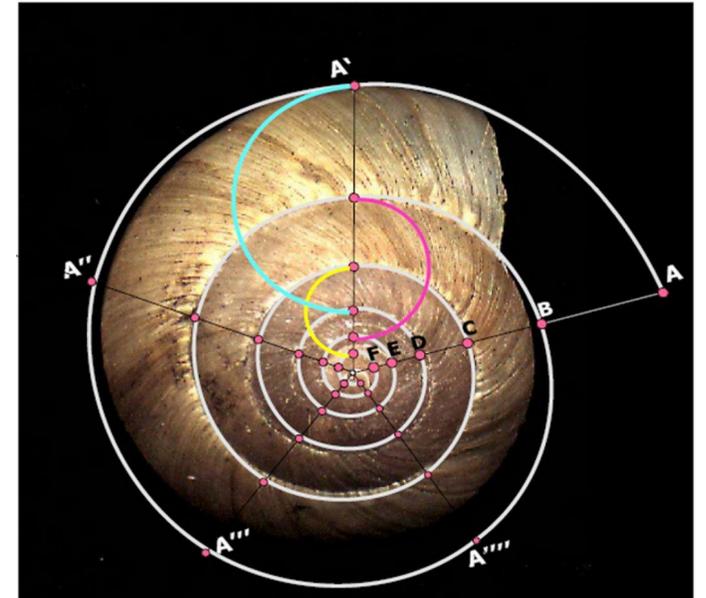
Ряд чисел 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 и т.д. известен как ряд Фибоначчи. Особенность последовательности чисел состоит в том, что **каждый её член, начиная с третьего, равен сумме двух предыдущих:**

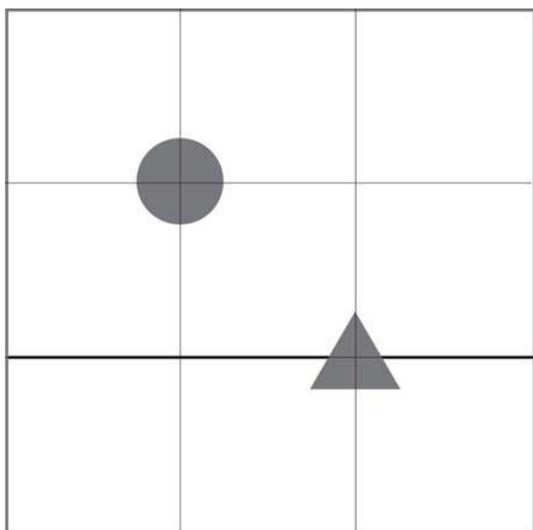
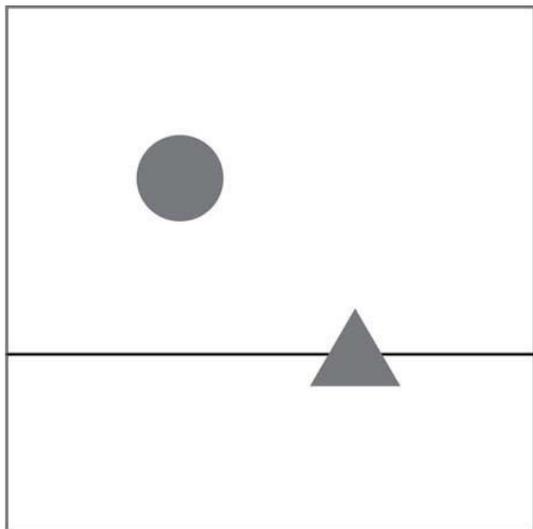
$2 + 3 = 5$; $3 + 5 = 8$; $5 + 8 = 13$, $8 + 13 = 21$; $13 + 21 = 34$ и т.д.,

а отношение смежных чисел ряда приближается к отношению золотого деления.

Золотые пропорции в частях тела человека

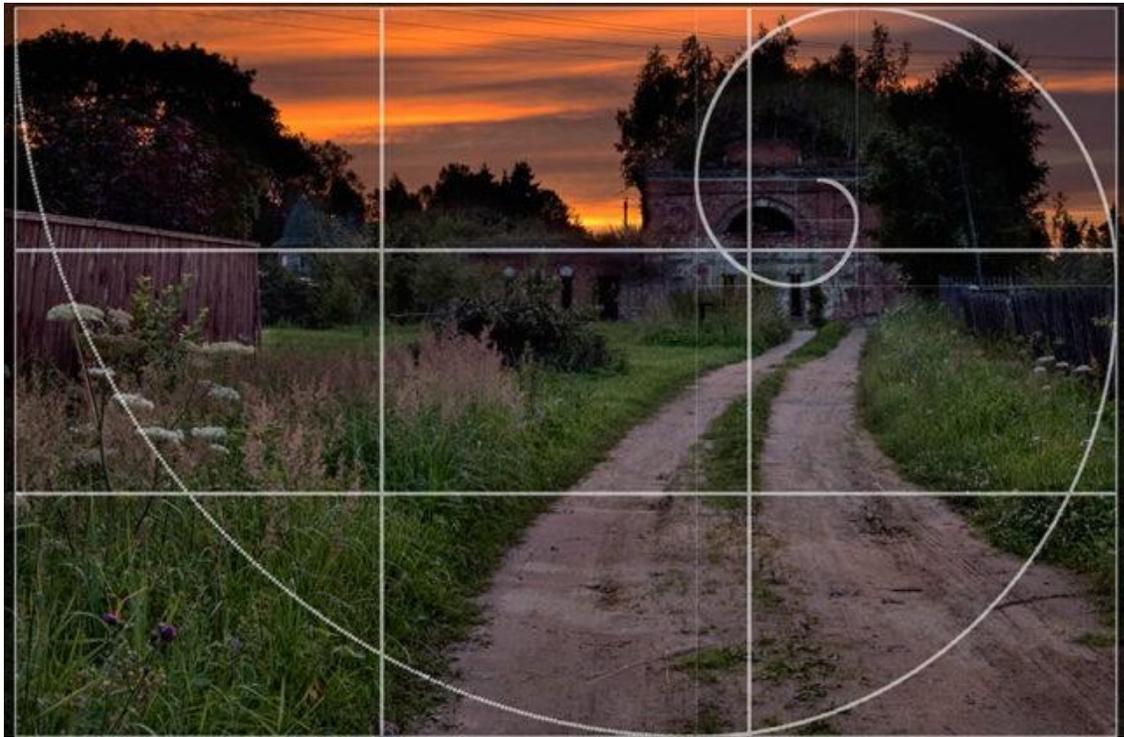

Правило трех третей

В этом рисунке не соблюдено правило золотого сечения, но создается ощущение гармонии.

Если разделить плоскость, на которой находятся наши геометрические фигуры на девять равных частей, мы увидим, что элементы расположены на точках пересечения разделяющих линий, а горизонтальная полоса совпадает с нижней разделительной линией. В этом случае действует правило трех третей. Это упрощенный вариант правила золотого сечения.

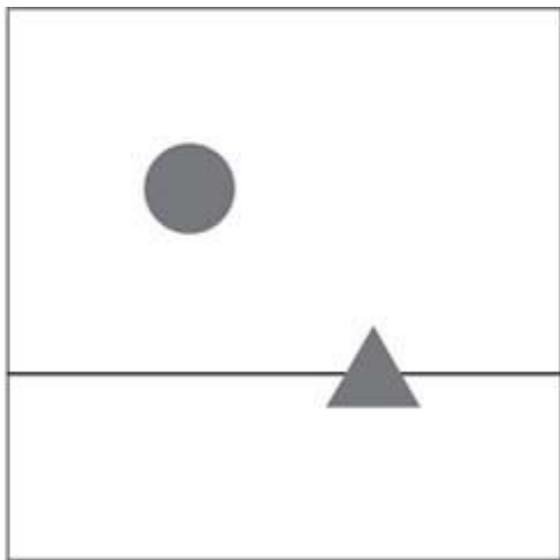
Как
ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ЗОЛОТОЕ
сечение в
фотографиях

Открытая и закрытая композиция

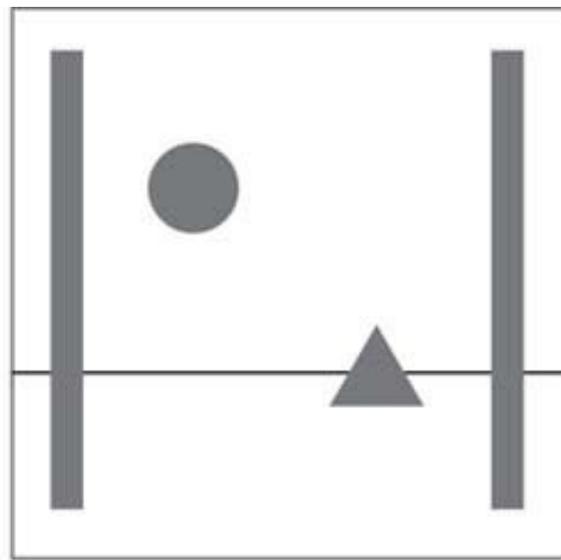
В замкнутой композиции основные направления линий стремятся к центру. Такая композиция подойдет для передачи чего-то устойчивого, неподвижного.

Элементы в ней не стремятся за рамки плоскости, а как бы замыкаются в центре композиции. А взгляд с любой точки композиции стремиться к этому центру. Для ее достижения можно использовать компактное расположение элементов в центре композиции, обрамление. Расположение элементов (на изображение - геометрических фигур) таким образом, чтобы все они указывали на центр композиции.

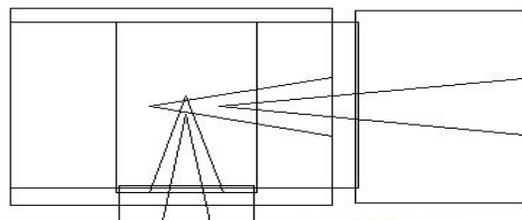
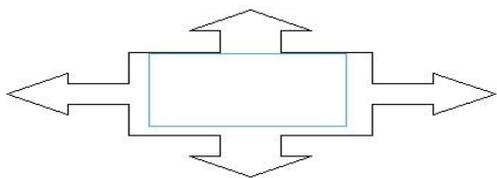
Открытая композиция, в которой направления линий исходят от центра, дает нам возможность продолжить мысленно картину и увести ее за рамки плоскости. Она подходит для передачи открытого пространства, движения.

Открытая композиция

Замкнутая композиция

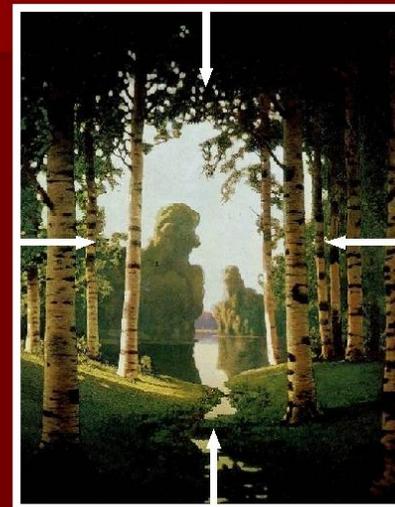

И.И.Шишкин. Рождь

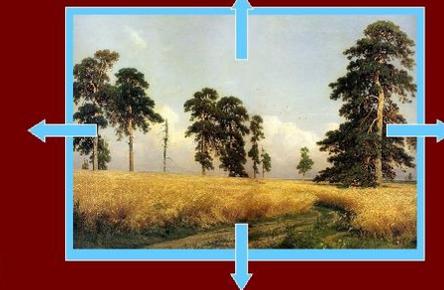
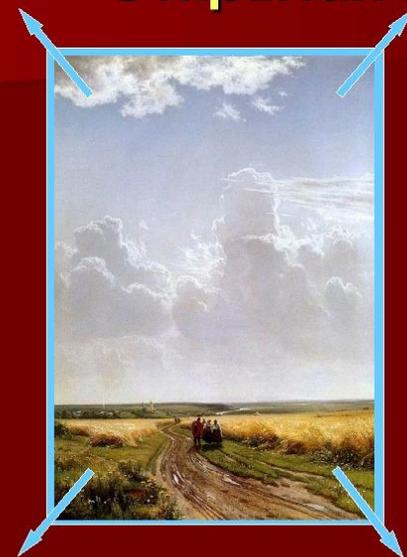

К.Лоррен. Пейзаж с мельницей

Замкнутая композиция

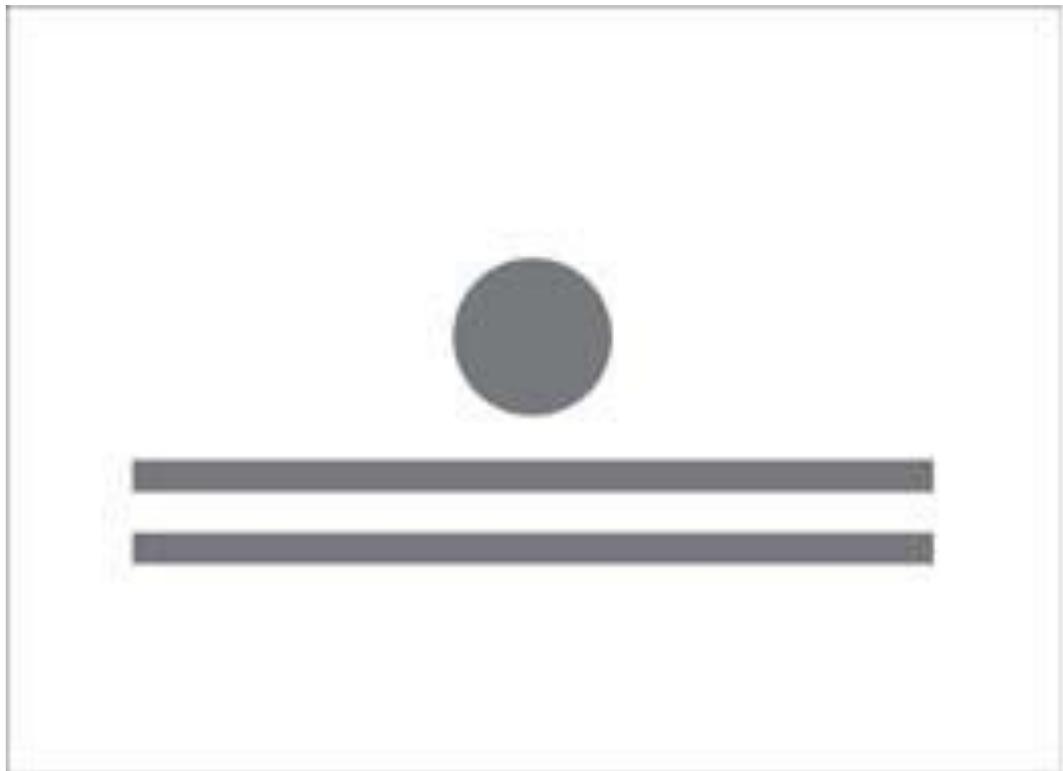

Открытая композиция

Статика и динамика

Статичная композиция (статика в композиции) –
создает впечатление неподвижности.

Динамичная композиция - композиция,
при которой создается впечатление движения и
внутренней динамики.
(для передачи движения можно использовать
диагональные линии.)

Задание 5

- **Нарисовать 2 вида композиции динамики и статики**
- Динамика (нюанс и контраст) (на 1 листе 2 композиции)
- Статика (нюанс и контраст) (на 1 листе 2 композиции)
- ...всего 2 листа

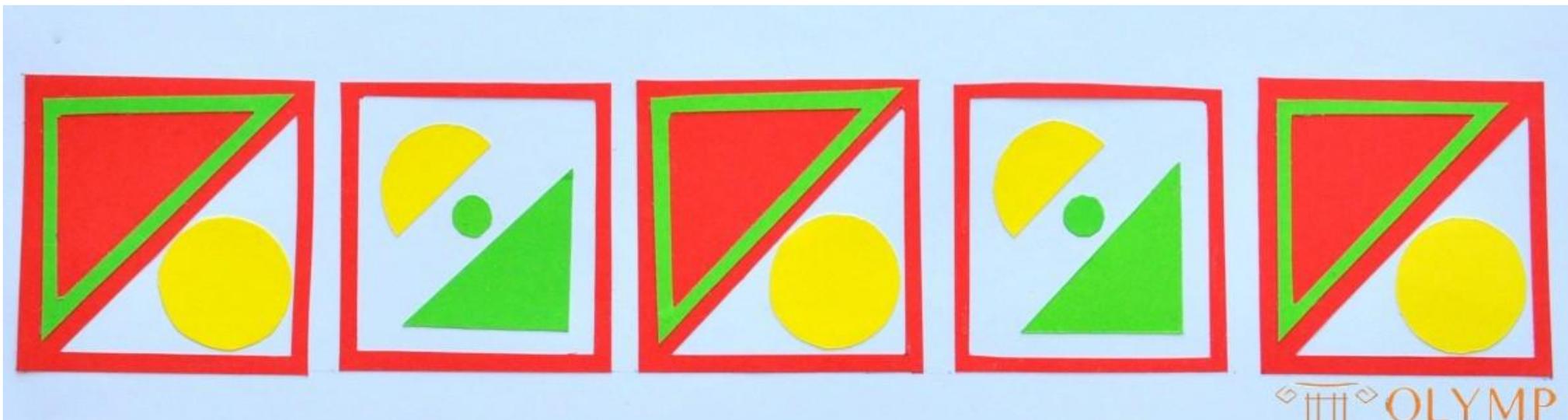
Метр

Метр – простейший порядок, основанный на повторении равных элементов.

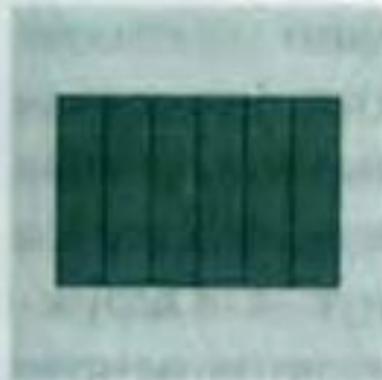
Он подобен чередованию тактов в музыке. Повтор облегчает восприятие формы, делает ее четкой и ясной. Однако при большой протяженности метрическая композиция может выглядеть монотонной.

Устранение монотонности при большой протяженности способствует:

- Сочетание различных метрических рядов
- Выделение в метрическом ряду групп элементов
 - Установление разрядок между группами
- «оживление» метрического ряда за счет включения в него акцентов
- Изменение отдельных св-в повторяющихся эл-ов

■ Табл. 25. Основные виды метрических построений (рядов)

1. безынтервальный ряд

2. интервальный

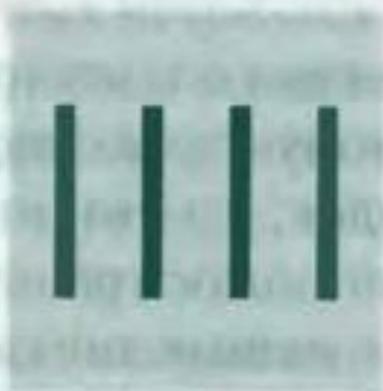
3. уплотненный

4. разряженный

5. частый

6. редкий

7. равноэлементный

8. разноэлементный

9. безпериодный

10. периодный

11. периодный
равноэлементный

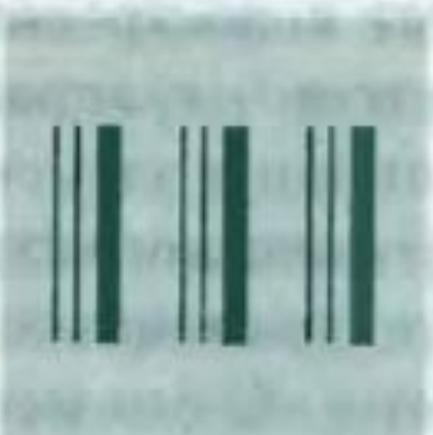
12. периодный
разноэлементный

13. однопериодный
частый

14. однопериодный
редкий

15. однопериодный

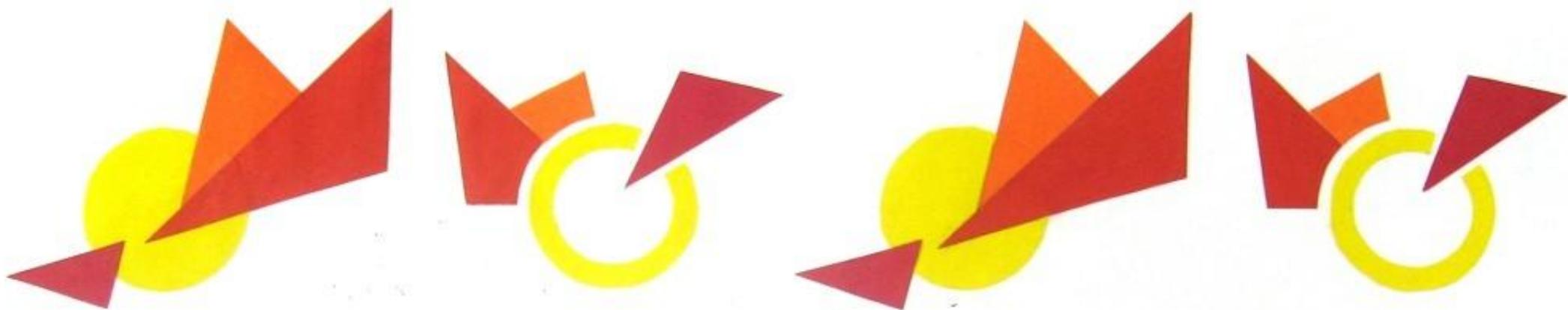

16. разнопериодный

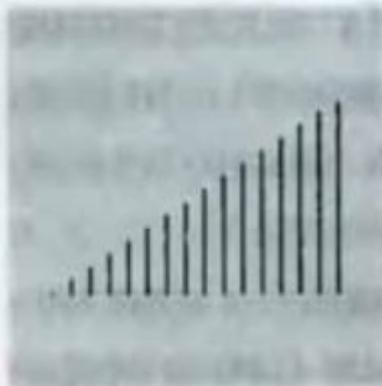
РИТМ

Ритм-более сложный, чем метр, порядок чередования элементов композиции. Он основан на неравномерном изменении их св-в. Эти изменения могут касаться как элементов, так и интервалов.

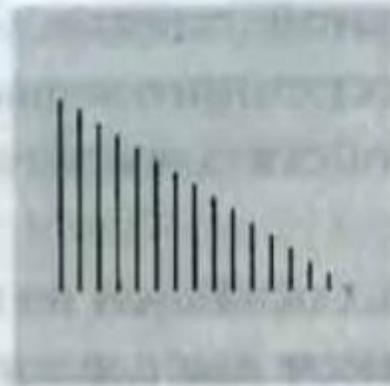
РИТМИЧЕСКИЙ РЯД

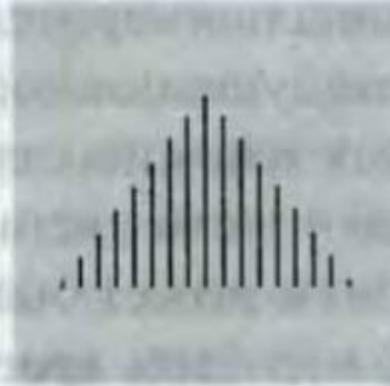
■ Тобл. 26. Основные виды ритмических построений (рядов)

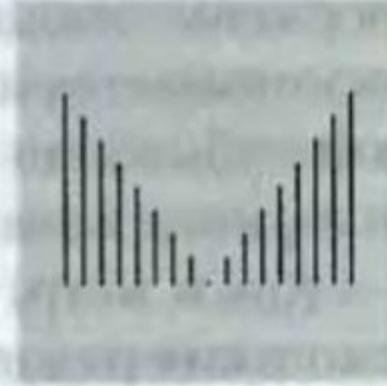
1. нарастающий ряд

2. убывающий

3. нарастающе-убывающий

4. убывающе-нарастающий

5. расширяющийся

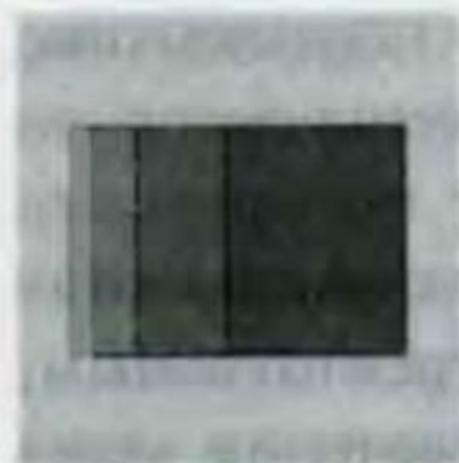
6. сужающийся

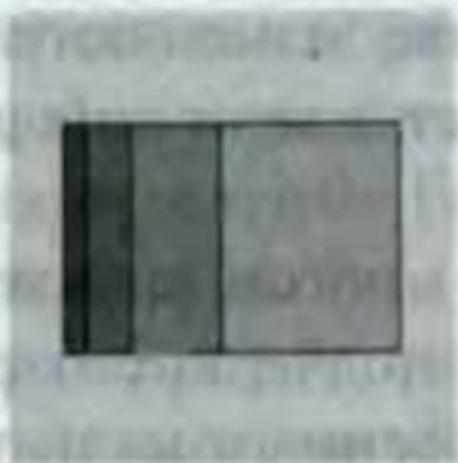
7. сужающе-расширяющийся

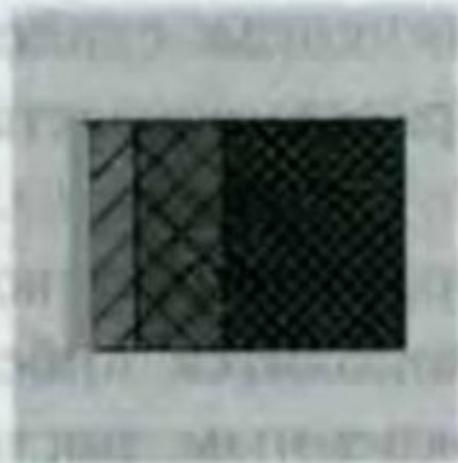
8. расширяюще-сужающийся

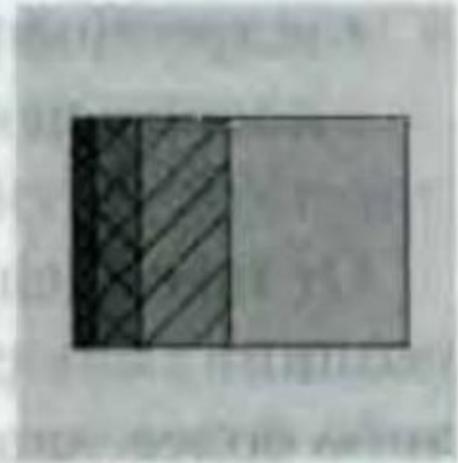
9. с параллельным изменением одинаковых свойств элементов

10. то же с встречным изменением

11. с параллельным изменением разных свойств элементов

12. то же с встречным изменением

13. однопериодный

14. разнопериодный

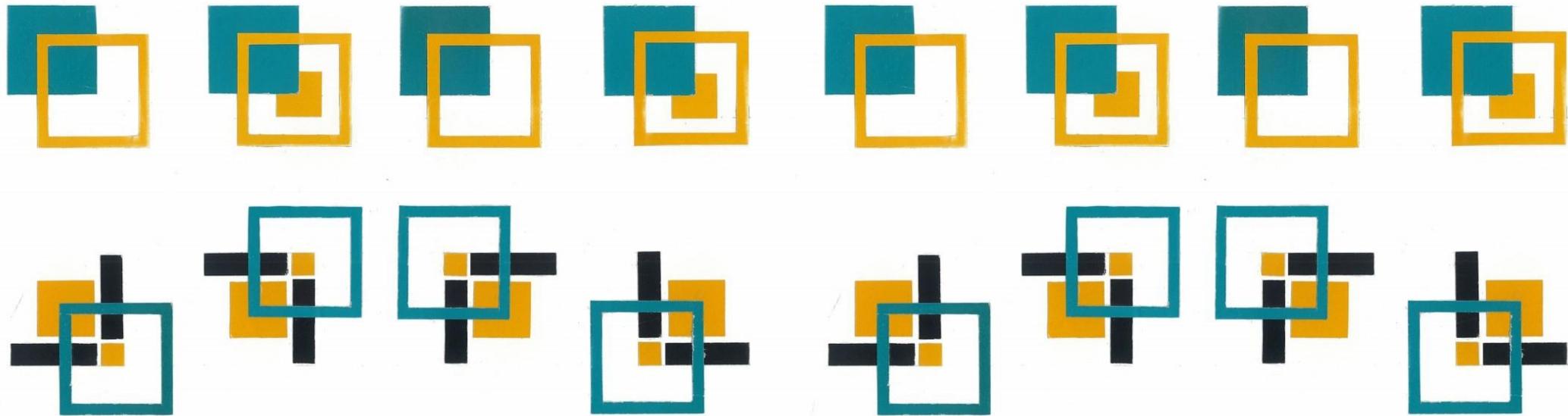
15. с параллельным изменением форм и интервалов

16. то же с встречным изменением

Задание 8

- Нарисовать 2 вида ряда
- Сложные метрические и ритмические ряды (2 ряда на 1 листе)

Симметрия

Симметрия в композиции

В природе большое количество зрительных образов подчиняется закону симметрии. Именно поэтому симметрия легко воспринимается нами и в композиции. В изобразительном искусстве симметрия достигается таким расположением объектов, что одна часть композиции, как будто являются зеркальным отражением другой. Ось симметрии проходит через геометрический центр. Симметричная композиция служит для передачи покоя, устойчивости, надежности, иногда, величества. Однако создавать изображение абсолютно симметричным не стоит. Ведь в природе не бывает ничего

Симметрия - это самый простой способ добиться равновесия в композиции. Однако, не единственный

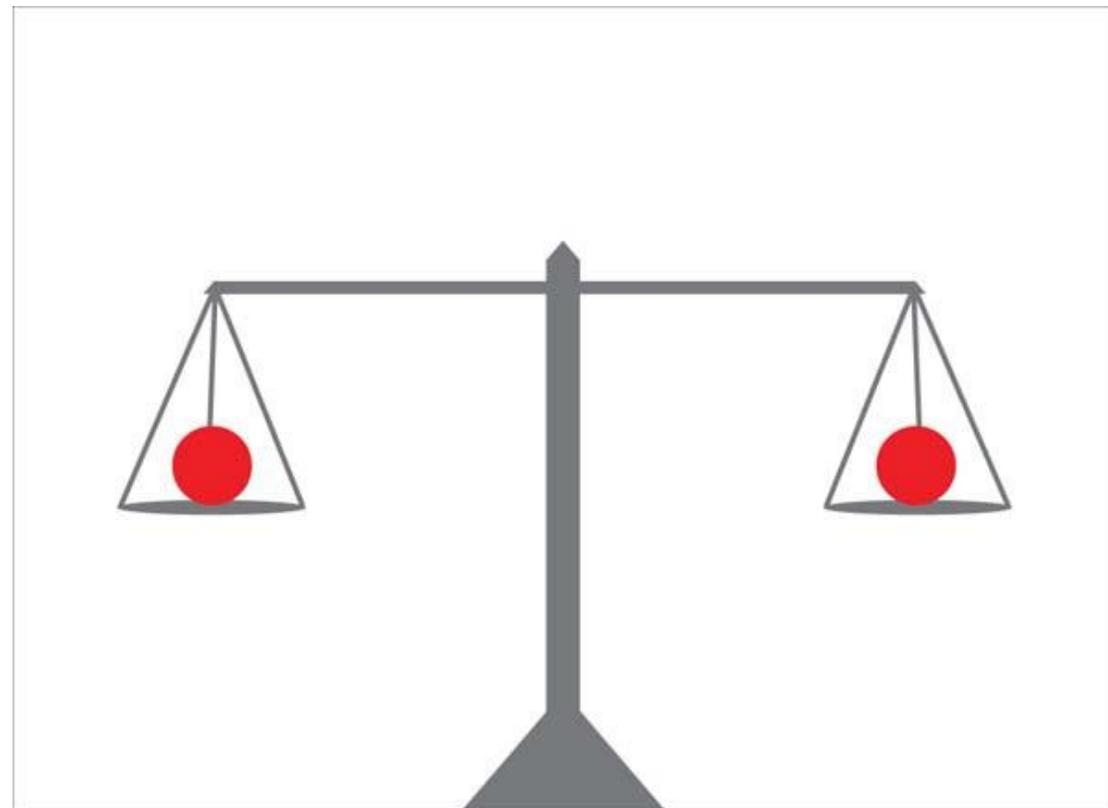
Ассиметрия

Ассиметрия, достижение равновесия

Чтобы понять, что такое равновесие можно представить механические весы.

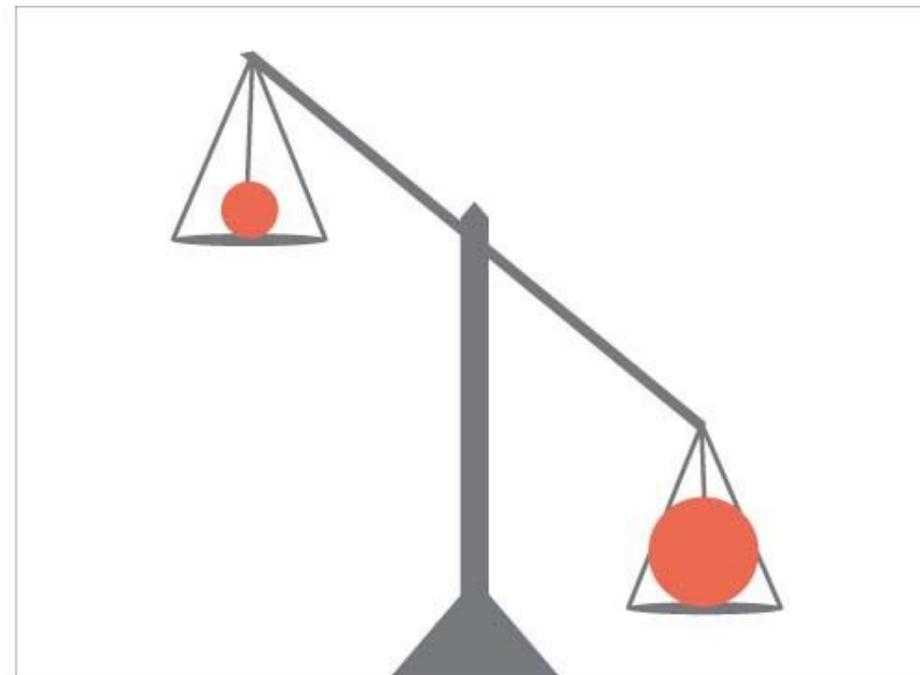
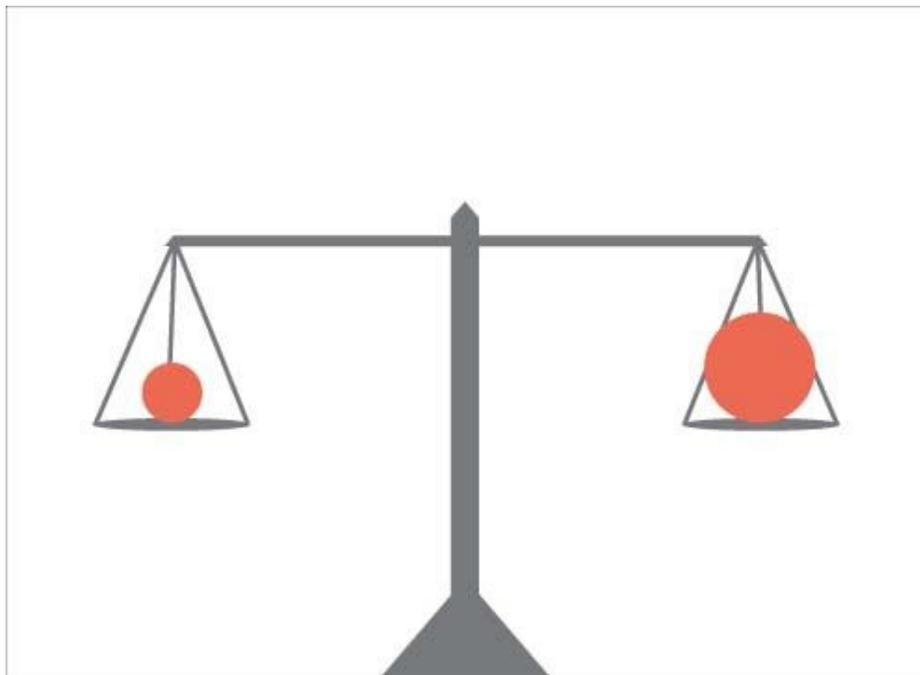

В данном случае работает закон симметрии. Слева и справа на весах на одинаковом расстоянии симметрично расположены два предмета одинаковой формы и размера. Они создают равновесие.

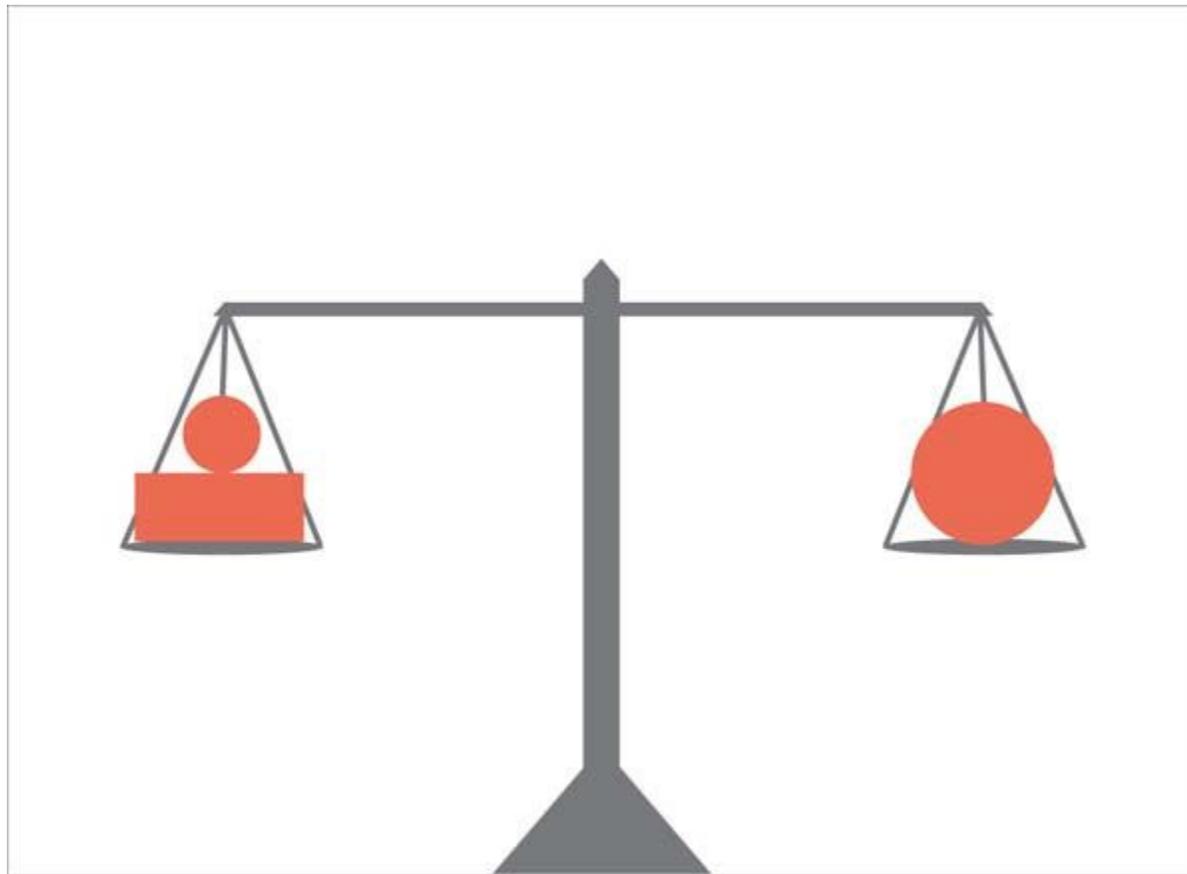

Асимметрия нарушит это равновесие.

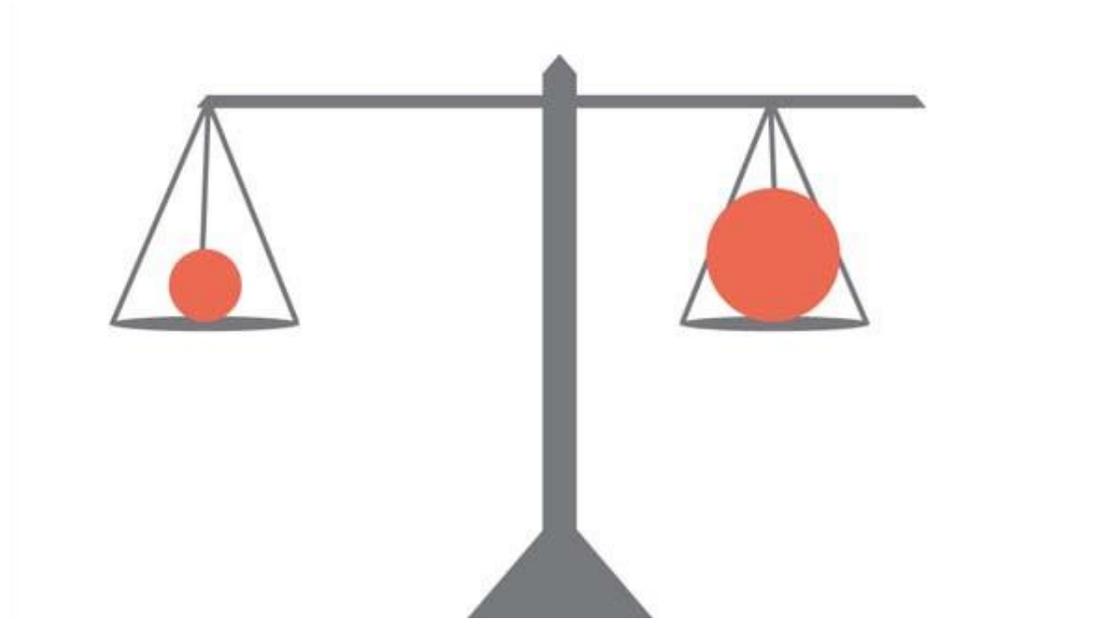
И если один из объектов будет больше, то он попросту перевесит меньший.

Однако возможно уравновесить эти объекты, **добавив в композицию что-нибудь, в качестве противовеса**. Асимметрия при этом сохранится:

Так же добиться равновесия при асимметрии можно будет, **перевестив больший предмет ближе к центру:**

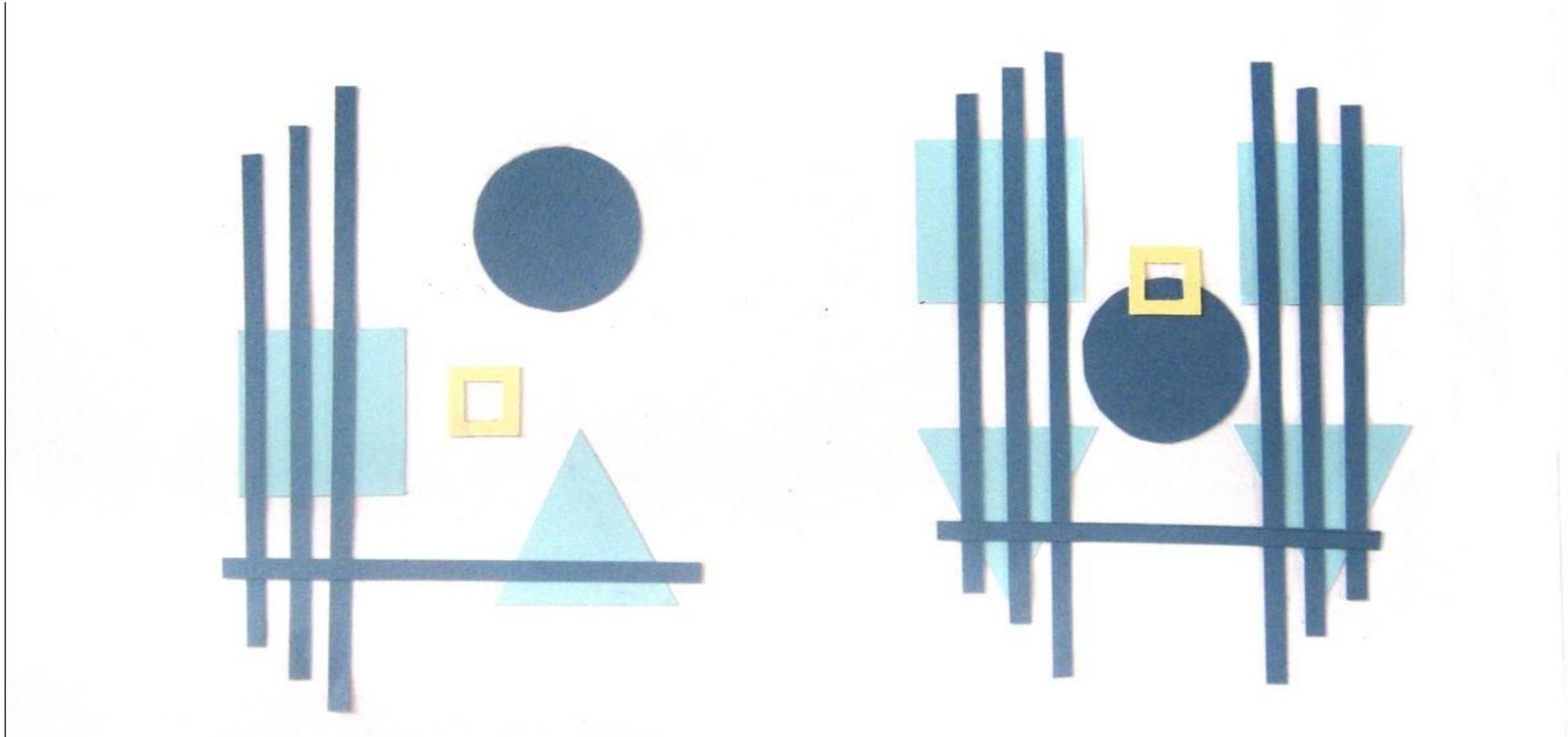
Достижение равновесия является одним из самых значимых этапов при построении асимметричной композиции и часто при этом руководствуются интуитивным чувством равновесия. Чувство это можно развить при помощи различных упражнений.

Равновесие может достигаться противопоставлением размеров, форм пятен цвета и тени.

Если Вы заметили, что какая-то деталь композиции сильно перевешивает все остальные, вы можете попробовать изменить ее цвет, освещенность, форму или уравновесить ее при помощи какого-либо другого предмета, добавленного с противоположной стороны.

Задание 9

- Нарисовать 2 вида композиции симметрия и асимметрия
- Симметрия и асимметрия (2 композиции на 1 л)

Задания:

1. Деление окружностей (на 1 листе)
2. Цветовой круг (на 1 листе)
3. Композиционный центр за счет контраста света, цвета, формы и размера (на 1 листе 8 композиций)
4. Диагональная композиция (на 1 листе 4 композиции)
5. Композиции Статика и динамика (на 2-х листах по 2 композиции на листе)
6. Метр (на 1 листе 16 видов)
7. Ритм (на 1 листе 16 видов)
8. Мерический и ритмический ряд (на 1 листе 2 сложных ряда)
9. Симметрия и Ассиметрия (на 1 листе 2 композиции)

ЗАЧЕТ:

1. Принести все работы
2. Стилизовать предмет с максимальным использованием видов

Итоговая работа

Стилизовать предмет с максимальным использованием видов композиций (т.е. нарисовать что-то ,где будет читаться метр, статика, симметрия и тд) либо нарисовать композицию из геометрических фигур с использованием статики, ритма, метра и тд.(заполнить весь лист)

