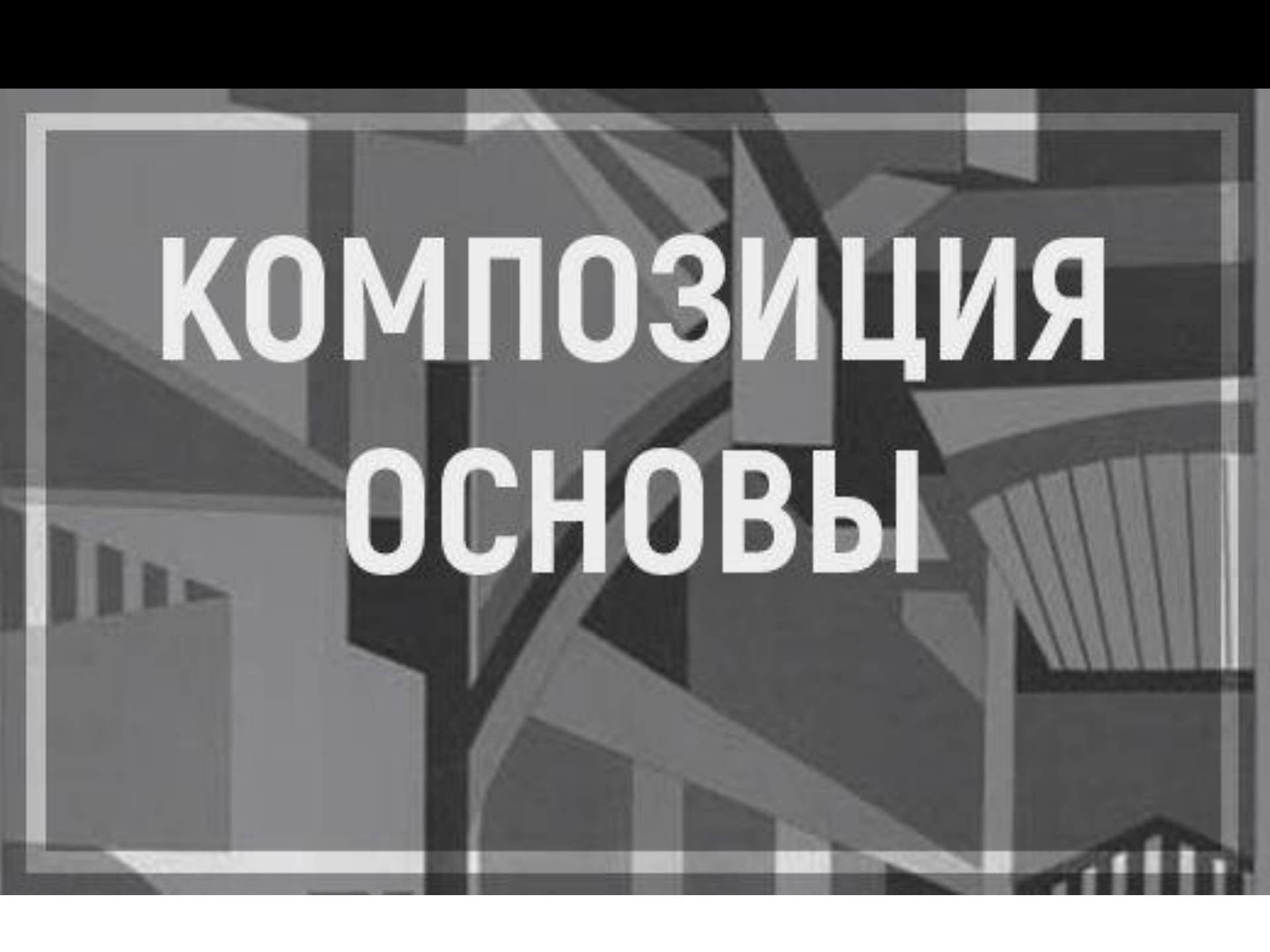

ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ

КОМПОЗИЦИЯ ОСНОВЫ

- **Композиция** — это правильное расположение элементов изображения, основанное на анализе восприятия человеком зрительной информации.
- В любой композиции есть центр внимания, он может совпадать с фактическим центром, то есть тем, который находится посередине холста, листа бумаги, монитора и т.д., а может с ним и не совпадать, однако, он всегда **должен совпадать с композиционным центром.**

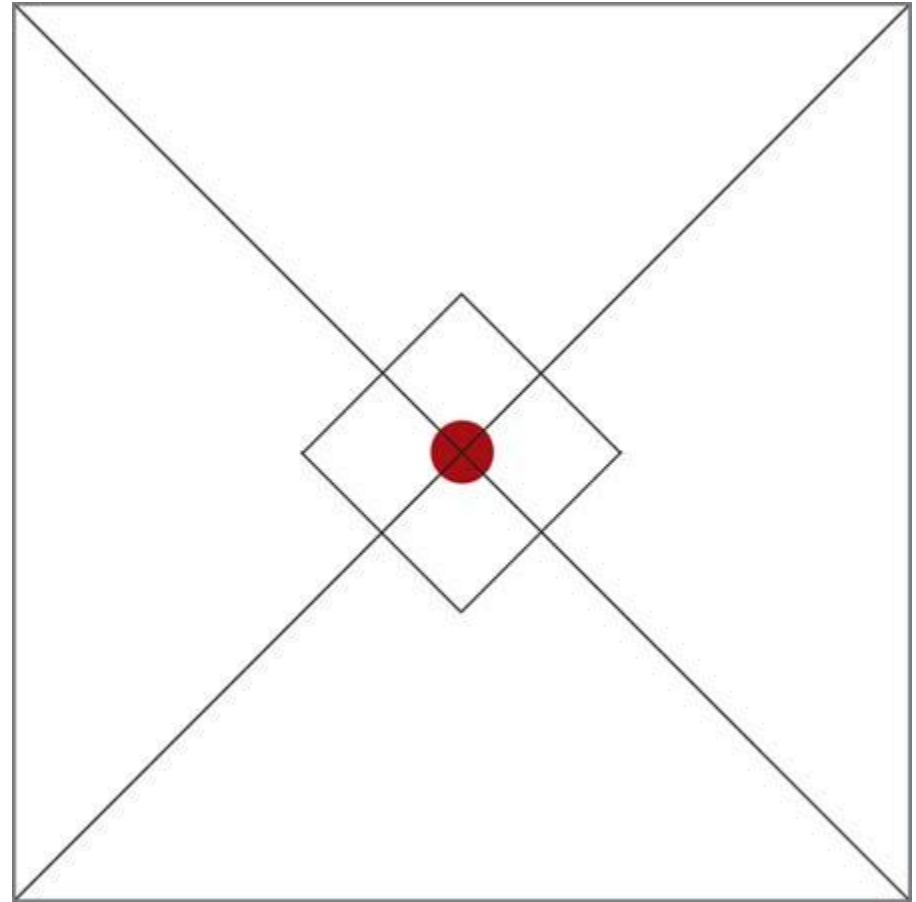
Композиционный центр

- 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.

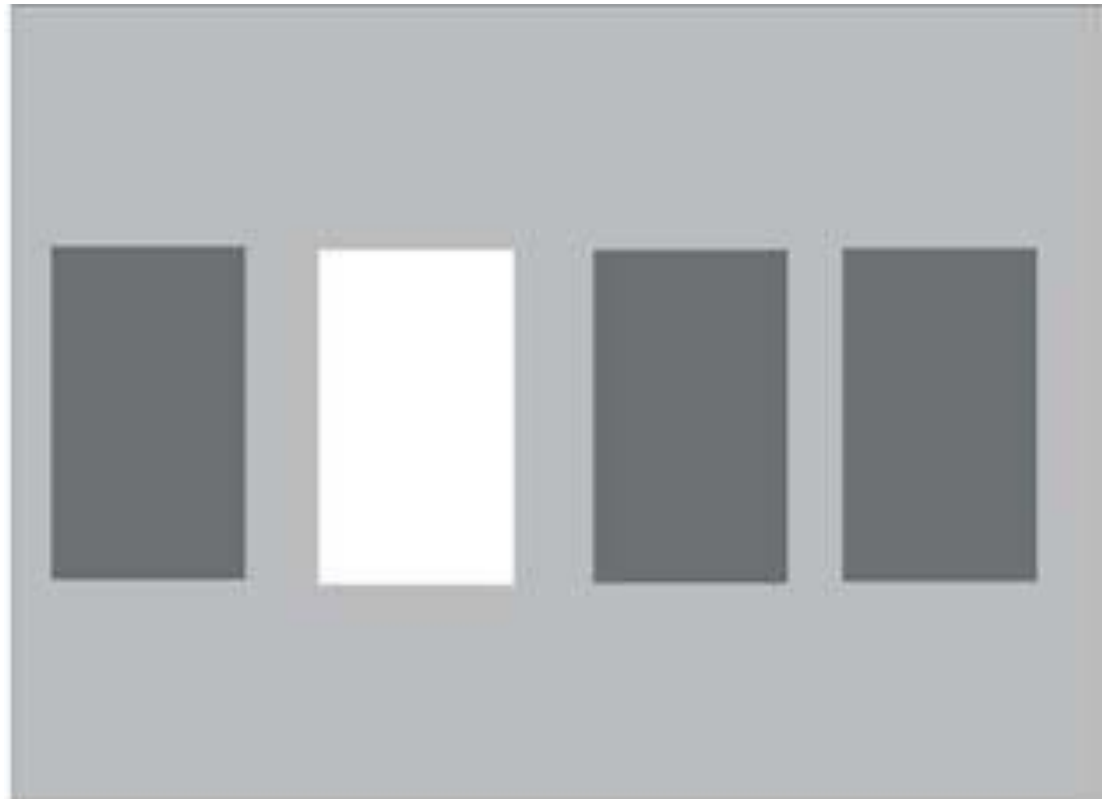
- **Композиционный центр и геометрический центр композиции могут не совпадать.**

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

- Что такое композиционный центр?

- Это точка внимания, акцент зрительского внимания. Вот несколько примеров того, как можно захватить внимание зрителя:
- Внимание сразу захватывает второй прямоугольник, поскольку он имеет отличный от всех остальных оттенок.

Композиционный центр

- Более сложный пример:
- Обратите внимание, как глаз непроизвольно цепляется за изображение двух детей в центре, их лица и одежда намного более яркие, чем окружение вокруг, также они находятся в геометрическом центре, что удваивает силу притяжения внимания.

Композиционный центр

- Выделение цветом

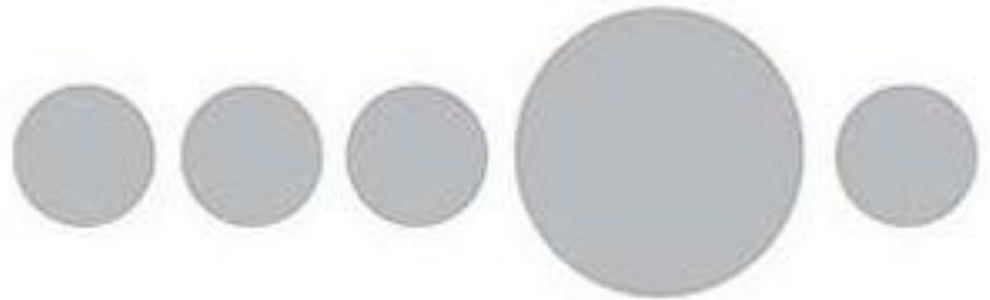
Композиция

- — Художник делает акцент на женщине, конечно, часть внимания на долю секунды забирает дерево слева, но оно там только для того, чтобы "уравновесить" композицию. Художник понимал, что оно может забрать слишком много внимания на себя, поэтому подобрал оттенок чуть менее яркий, чем платье девушки.

Композиция

- Выделение размером

Композиция

- — Здесь пример не самый простой, т.к. целью художника была не фиксация взгляда, а его движение (слева и к горизонту), но тем не менее, "читать" картину мы начинаем с левого, самого большого корабля, именно он приковывает первые взгляды.

Композиция

- — Здесь пример не самый простой, т.к. целью художника была не фиксация взгляда, а его движение (слева и к горизонту), но тем не менее, "читать" картину мы начинаем с левого, самого большого корабля, именно он приковывает первые взгляды.

Композиция

- Выделение формой

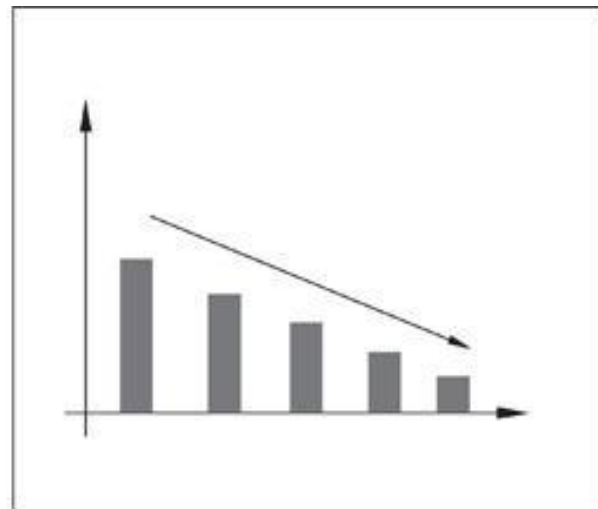
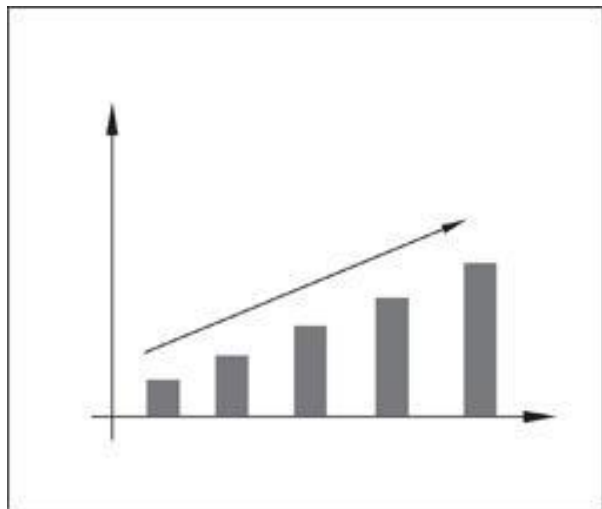

Композиция

- Сложный объект, состоящий из множества элементов на фоне самой просто геометрии — круга.

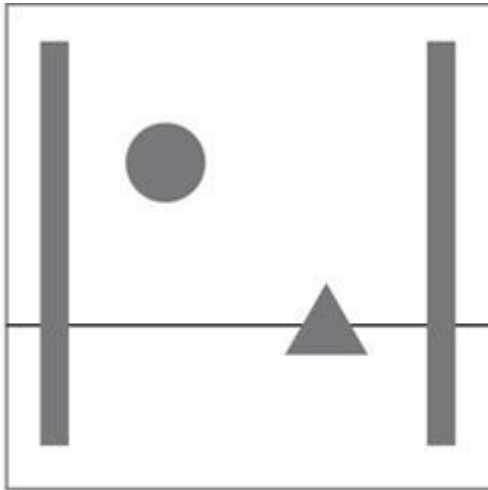

Диагональные линии в композиции:

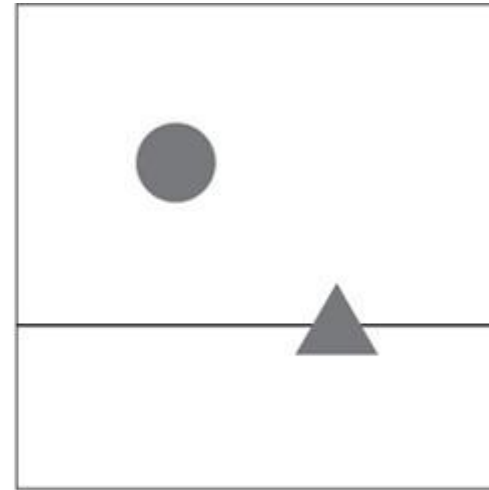

- График на рисунке слева означает рост. График на рисунке справа означает падение. Так уж сложилось. И, соответственно, в композиции диагональная линия, проведенная от левого нижнего угла к правому верхнему воспринимается лучше, чем линия, проведенная от левого верхнего угла к правому нижнему.

Замкнутая и открытая композиция:

Замкнутая композиция

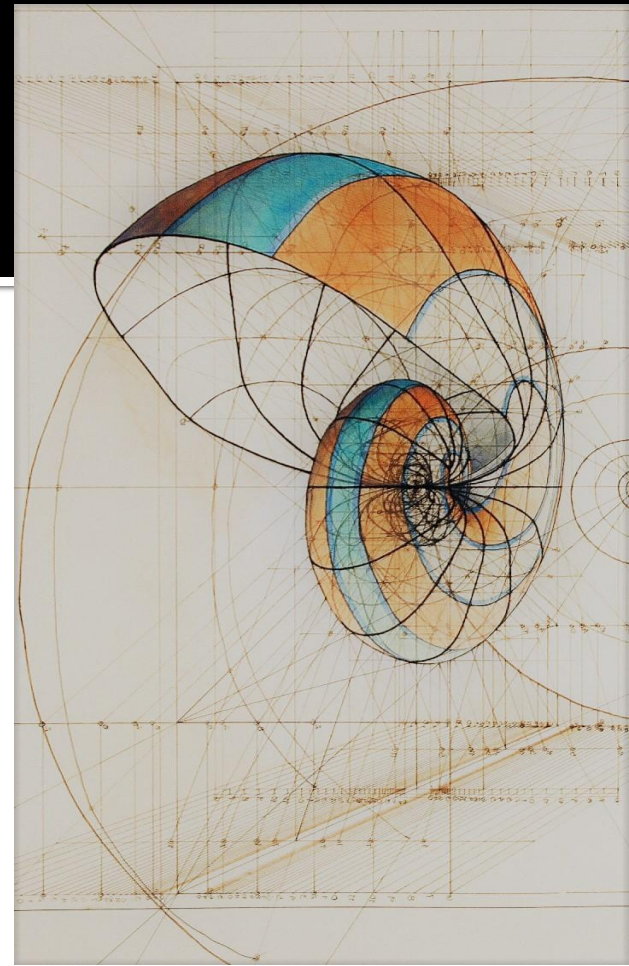
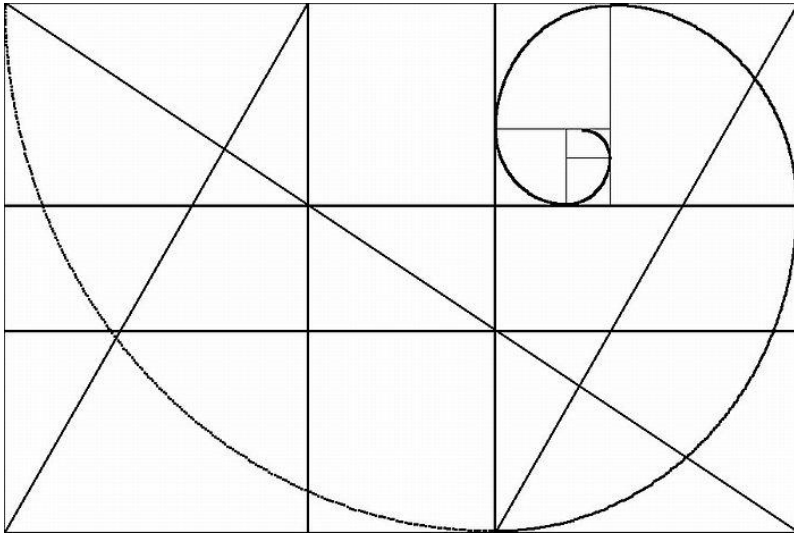

Открытая композиция

- 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 таким образом, чтобы все они указывали на центр композиции.

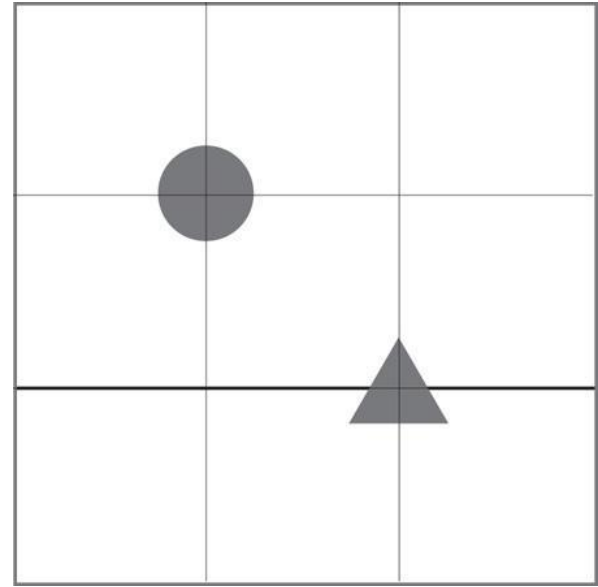
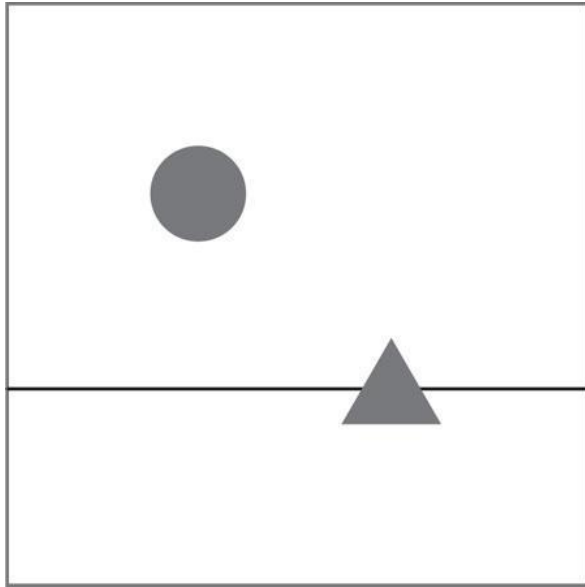
Открытая композиция, в которой направления линий исходят от центра, дает нам возможность продолжить мысленно картину и увести ее за рамки плоскости. Она подходит для передачи открытого пространства, движения.

Правило золотого сечения

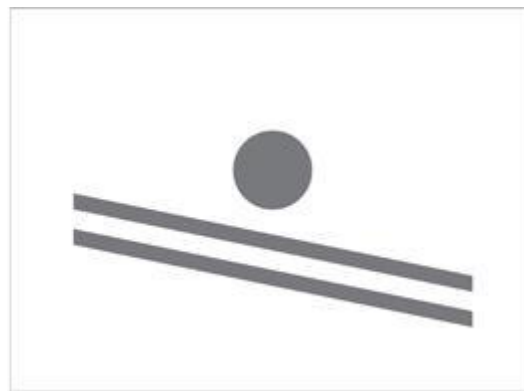
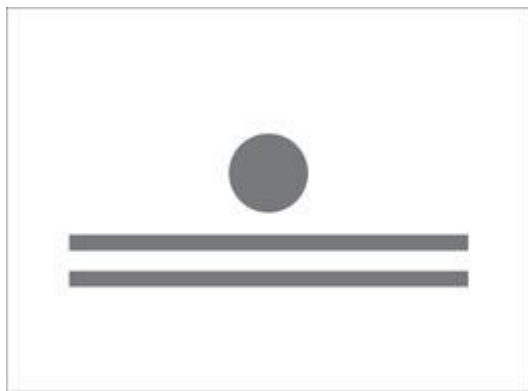
■ Гармония - это слаженность. Единое целое, в котором все элементы дополняют друг друга. Некий единый механизм. Нет ничего более гармоничного, чем сама природа. Поэтому и понимание гармонии приходит к нам от нее. А в природе огромное количество зрительных образов подчиняется двум правилам: симметрии и правилу золотого сечения.

Правило золотого сечения

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.

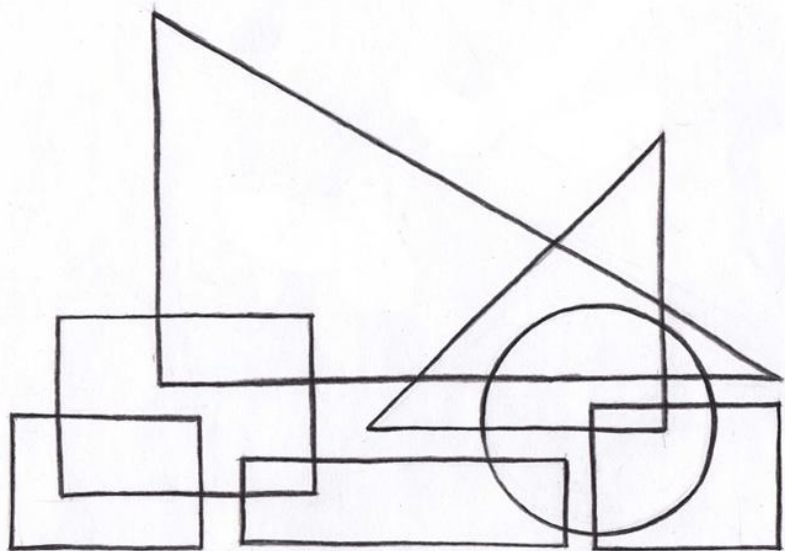
Динамика и статика в изображении, движение, ритм

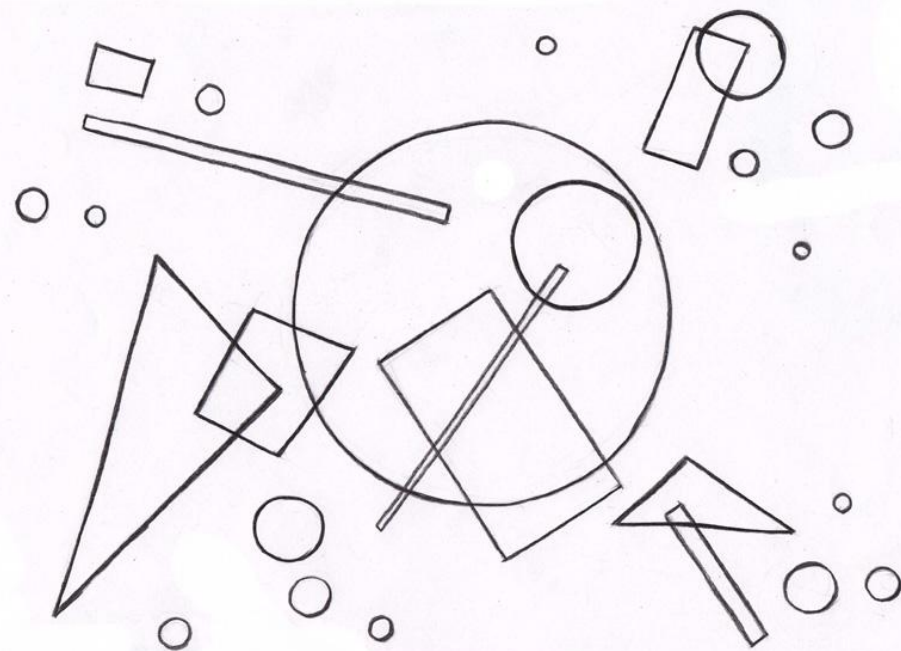
Динамичная композиция - композиция, при которой создается впечатление движения и внутренней динамики. Статичная композиция (статика в композиции) - создает впечатление неподвижности. Изображение слева выглядит статичным. На картинке справа создается иллюзия движения. Почему? Потому что мы прекрасно знаем из своего опыта, что будет с круглым предметом, если наклонить поверхность, на которой он находится. И воспринимаем этот предмет даже на картинке движущимся.

Таким образом, для передачи движения в композиции можно использовать диагональные линии.

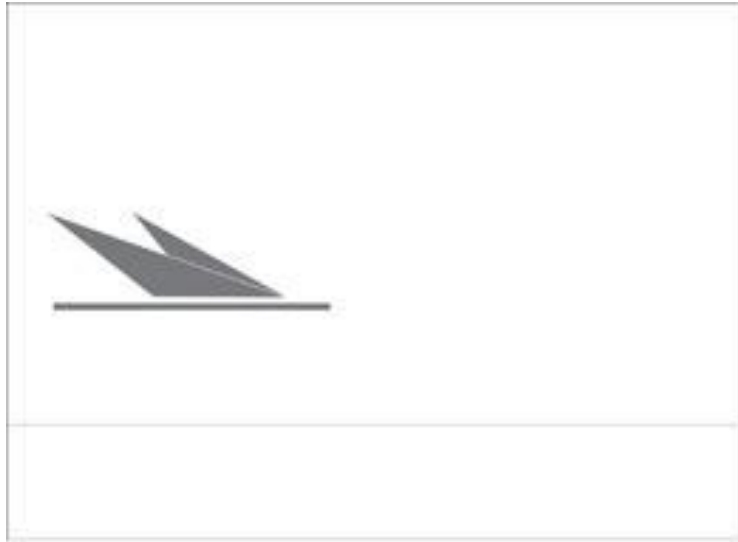
Динамика и статика в изображении, движение, ритм

Статика и динамика

Динамика и статика в изображении, движение, ритм

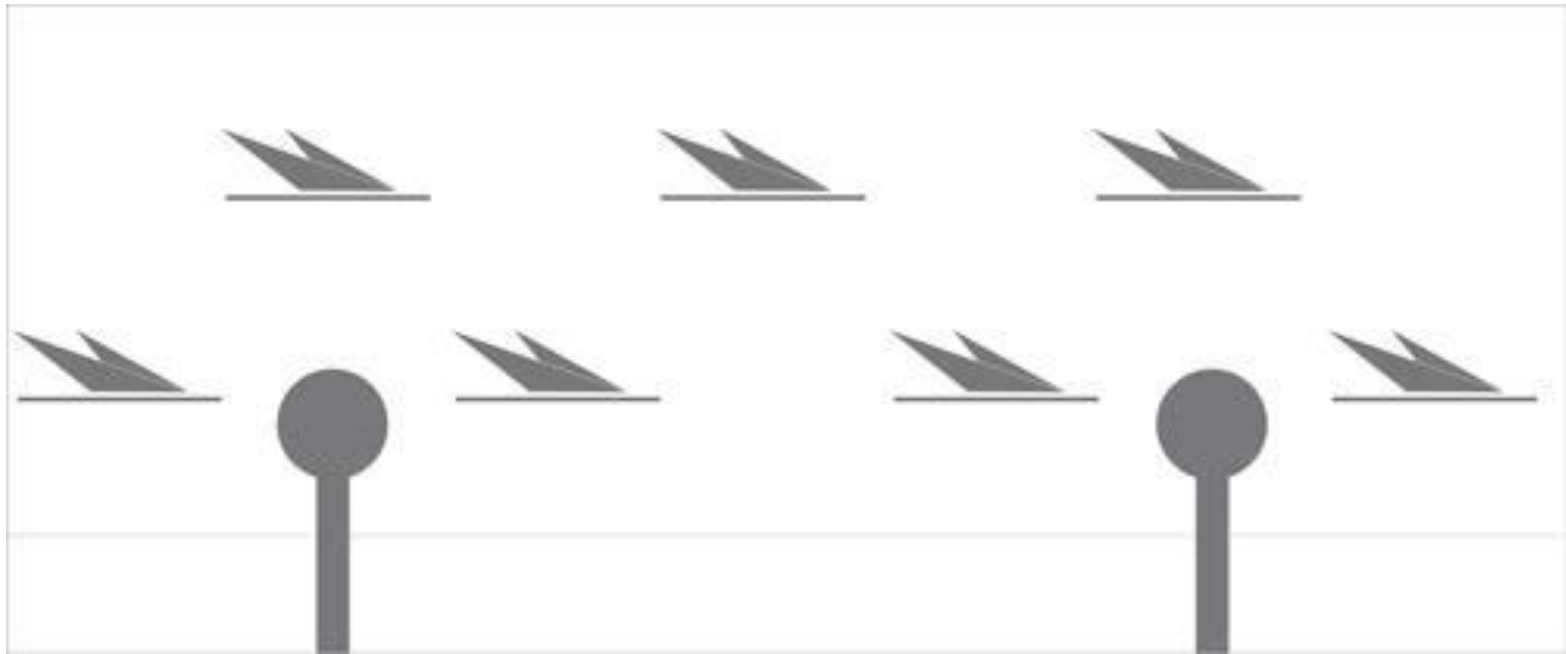
Птичка летит

Птичка прилетела

Так же можно передать движение, оставив свободное пространство перед движущимся объектом, чтобы наше воображение могло продолжить это движение. Статика в композиции достигается отсутствием диагональных линий, свободным местом перед объектом и наличием вертикальных линий.

Динамика и статика в изображении, движение, ритм

Ритм - один из ключевых моментов в искусстве. Он может сделать композицию спокойной или нервной, агрессивной или умиротворяющей. Ритм обусловлен повторением.

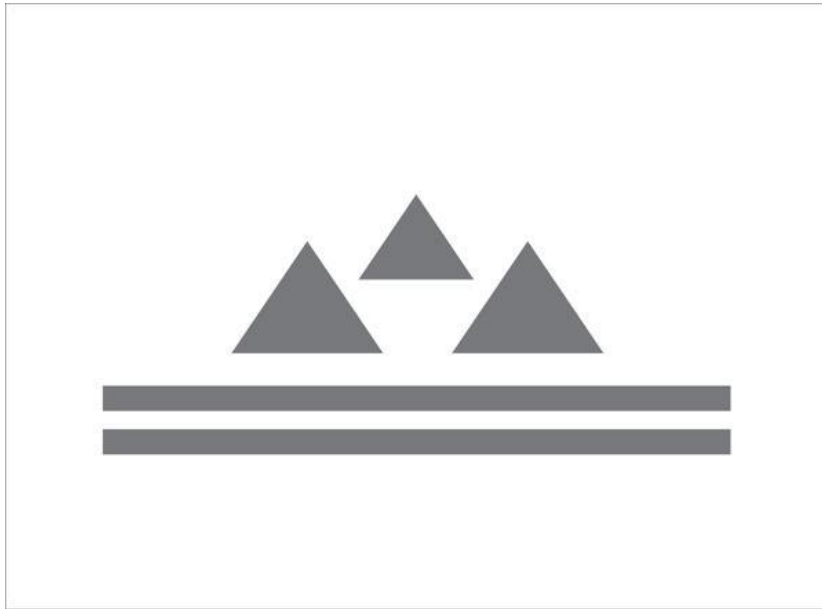
Ритм в изобразительном искусстве может создаваться повторением цвета, объектов, пятен света и тени.

Динамика и статика в изображении, движение, ритм

Ритм в изобразительном искусстве может создаваться повторением цвета, объектов, пятен света и тени.

Симметрия и асимметрия в композиции, достижение равновесия

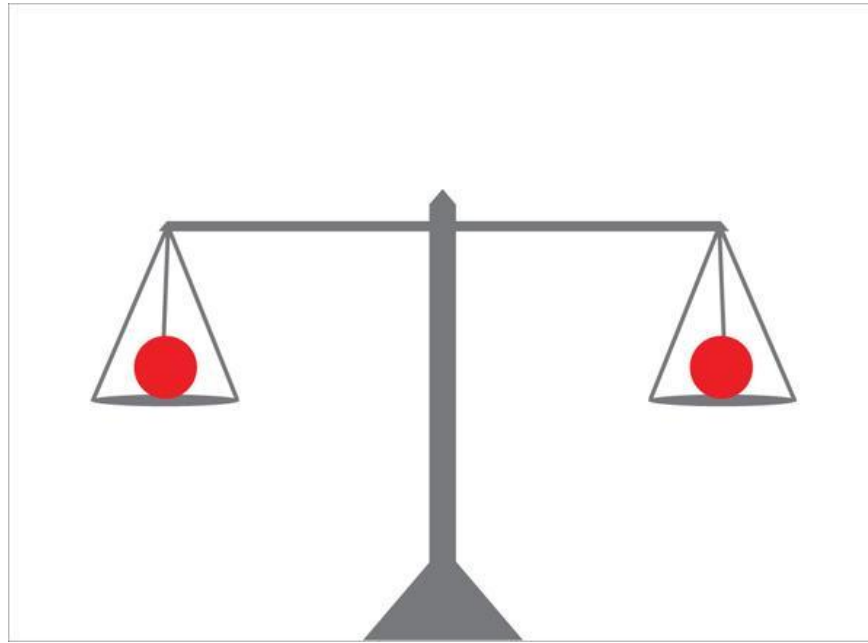

Симметрия:

В природе большое количество зрительных образов подчиняется закону симметрии. Именно поэтому симметрия легко воспринимается нами и в композиции.

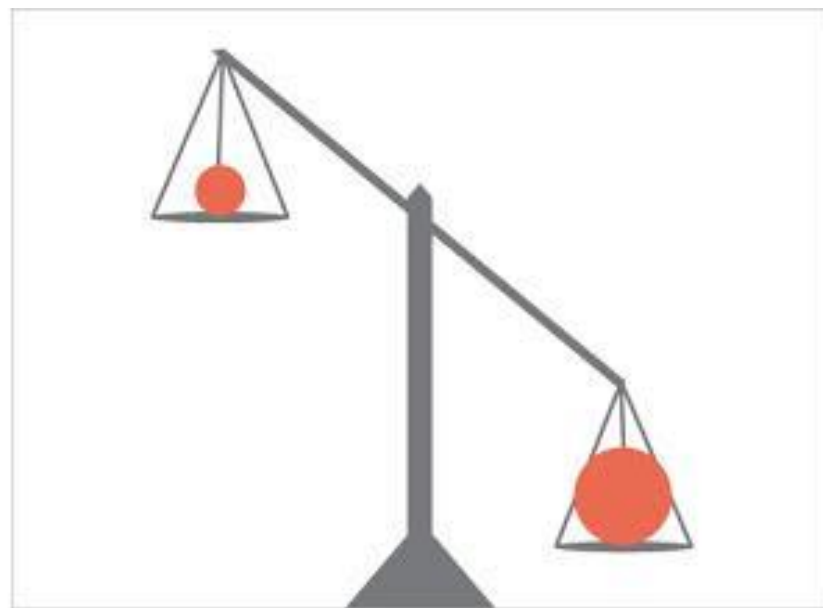
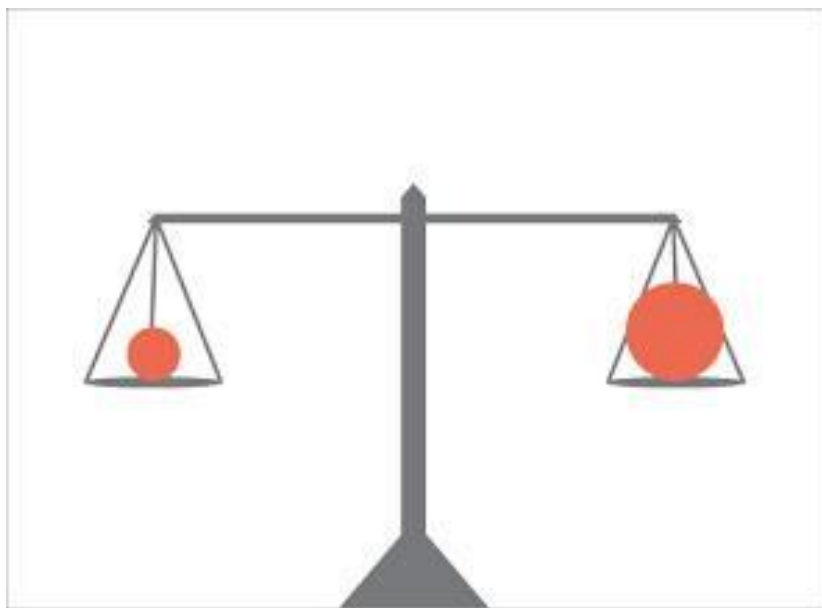
В изобразительном искусстве симметрия достигается таким расположением объектов, что одна часть композиции, как будто являются зеркальным отражением другой. Ось симметрии проходит через геометрический центр. Симметричная композиция служит для передачи покоя, устойчивости, надежности, иногда, величества. Однако создавать изображение абсолютно симметричным не стоит. Ведь в природе не бывает ничего идеального.

Асимметрия, 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, достижение равновесия:

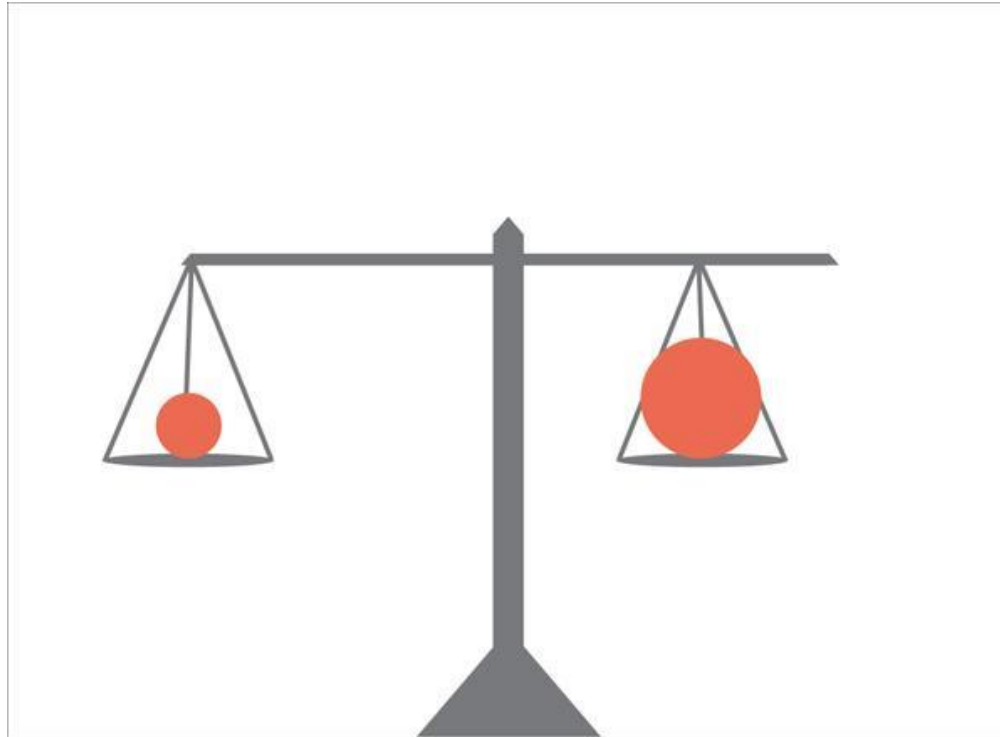
Асимметрия нарушит это равновесие. И если один из объектов будет больше, то он по-просту перевесит меньший.

Асимметрия, достижение равновесия:

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

Асимметрия, достижение равновесия:

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

Асимметрия, достижение равновесия:

Достижение равновесия является одним из самых значимых этапов при построении ассиметричной композиции. Равновесие может достигаться противопоставлением размеров, форм пятен цвета и тени.

Заключение:

Правила композиции не являются обязательными для соблюдения. Даже наоборот. Некоторые правила противоречат один другому. Однако, прежде чем нарушать какое-либо правило, его надо знать и уметь им пользоваться. Помните, если Вы нарушаете правила, Вы должны четко осознавать, **ДЛЯ ЧЕГО** Вы это делаете.