

КОМПОЗИЦИЯ

часть 3

Композиционные средства как способ эмоциональной выразительности в создании рекламного продукта.

Изобразительные ВОЗМОЖНОСТИ ТОНА.

- С использованием тона значительно расширяется палитра средств построения графической композиции. В эту палитру включаются те многочисленные и разнообразные формы тоновой графики, которые получаются при помощи столь же многочисленных и разнообразных ее приемов.
- Тон может обозначать цветовой строй художественного произведения, его гамму, также тон может определять светлотные отношения в произведении.

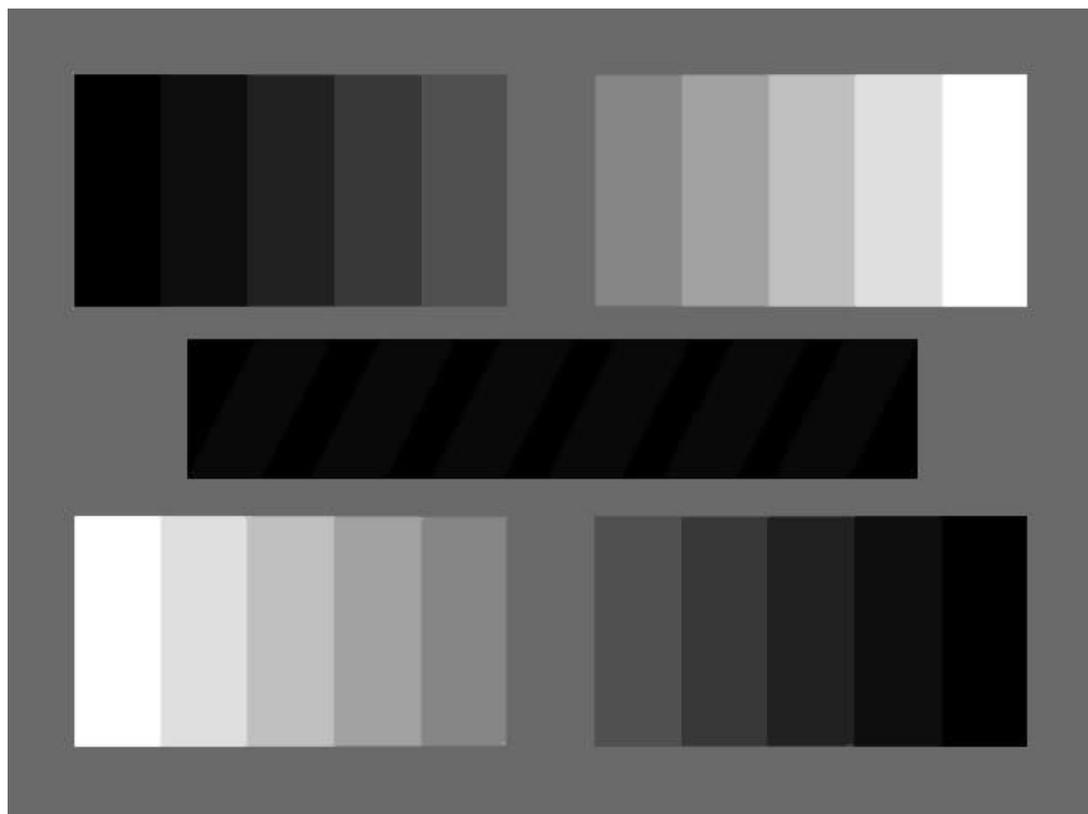
Изобразительные ВОЗМОЖНОСТИ ТОНА.

Тоновая шкала. Зрительные ощущения.

- В зависимости от освещения и способности поверхности отражать свет в том или ином количестве можно составить постепенный ряд ахроматических тонов, начиная от белого и кончая черным. Расположенные в порядке убывающей светлоты ахроматические цвета образуют ряд, в котором можно выделить пять основных относительно определенных ступеней – это черные, темно-серые, серые, светло-серые, белые.
- Для научных целей ахроматический ряд принимается значительно более дифференцированным. В атласе цветов Оствальда он состоит, например, из 16 градаций, у Менселла – из 29, у Теплова – из 24. Степень светлоты ахроматического тона трудно выразить абсолютно.

Тоновая шкала.

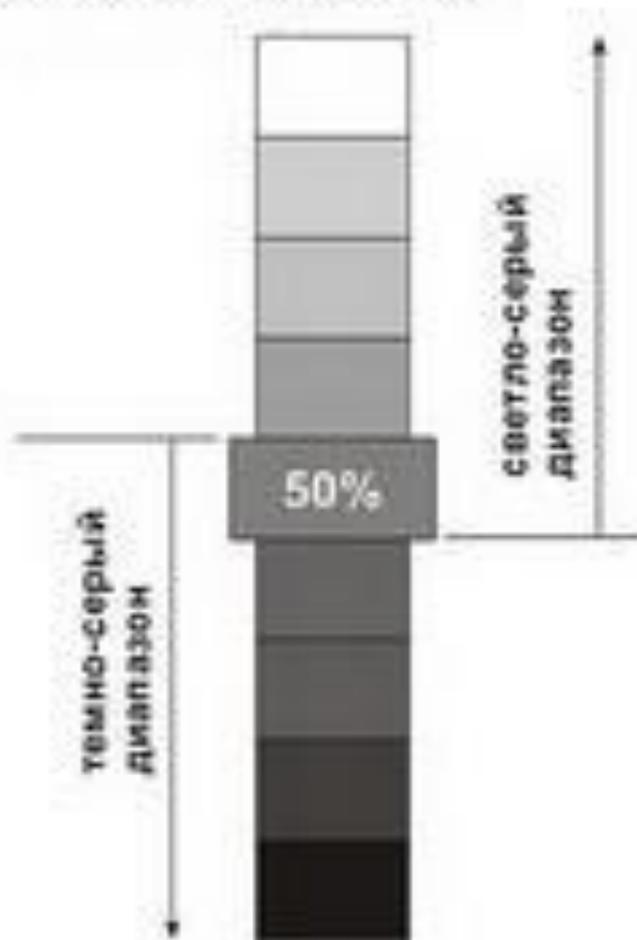

Тоновая шкала.

- Ахроматический ряд, который содержит определенное число ступеней, в равной степени отличающихся одна от другой по светлоте, называют равноступенным.
- На первый взгляд, построить равноступенный ахроматический ряд нетрудно. Поскольку серый цвет определяется его светлотой (содержанием в нем белого цвета, то есть тем количеством белого света, которое серый цвет отражает), для получения зрительного впечатления равноступенности ахроматического ряда надо, чтобы средний серый цвет содержал белого не 50%, а значительно меньше.
- На практике достаточно взять минимальное число ступеней ахроматического ряда – девять.

Тоновая шкала.

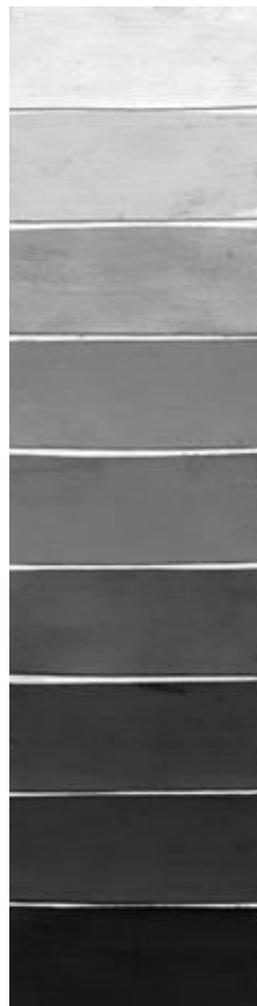
Ахроматическая шкала

Тоновая шкала.

- 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; соответствующую эмоциональную окраску приобретают и композиции, где он участвует.
- Светлотные отношения цветов давно уже были предметом внимательного изучения и ученых, и художников. Ведь известно, что одни и те же цветовые тона, взятые в разных светлотных отношениях, производят на нас весьма различное эмоциональное впечатление.
- Для художников, имеющих дело с цветом, чрезвычайно важно выявить роль и значение светлотных отношений цветов, возможности применения в композиции сочетаний ахроматических цветов.

Тоновая шкала.

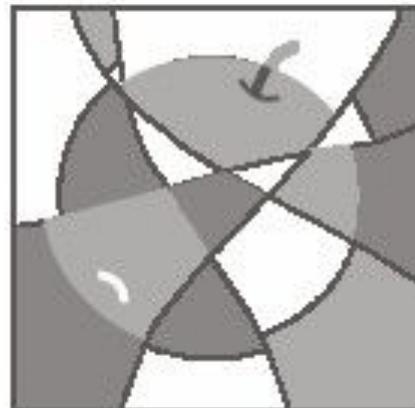
Система восприятия ахроматической гаммы.

- Для образования ахроматической гармонии необходимы как минимум три тона. Широко известна гармония трех серых тонов, которые при помещении их в ахроматический ряд располагаются на одинаковых интервалах один от другого. Этот принцип гармонизации серых цветов (одинаковые светлотные интервалы между тонами) и является главным в той системе, которую предложил Оствальд. Он сохранил свое значение и сегодня. В то же время за 50 лет, прошедшие с момента, когда Оствальд выдвинул принцип гармонизации серых тонов, многое в искусстве, в эстетической оценке целого ряда явлений изменилось. Так, прочно вошел в жизнь принцип динамической активизации композиции. При этом речь идет не только о контрасте форм и ритмических движений, но и о возможности сочетания в композиции тонов разных светлот.

Равноступенные ахроматические гармонии

- Равноступенные гармонии серых тонов создают ощущение спокойствия, уравновешенности, подчас даже некоторого однообразия. Неравноступенность же серых тонов, которая раньше считалась дисгармонией, ныне рассматривается как вполне допустимый, более того – зачастую необходимый способ их гармонизации, благодаря которому усиливается экспрессивность светлотных отношений.

Равноступенные ахроматические гармонии

Система восприятия ахроматической гаммы.

- Двухтоновые ахроматические композиции можно рассматривать как простейшие тональные решения – белое по черному фону или черное по белому фону. Введение в композицию третьего тона сразу повышает выразительные возможности светлотных отношений. Изобразительные возможности трехтоновых композиций по сравнению с двухтоновыми значительно богаче, благодаря появлению нового выразительного средства, – светлотного взаимодействия цветов. В трехтоновых композициях расширяются возможности выражения в них различного эмоционального состояния от спокойного, сдержанного до экспрессивного. Следует отметить, что в сложных многотоновых композициях мы чаще сталкиваемся не с двумя, а со значительно большим числом светлотных градаций.

Закон трехкомпонентности в ахроматических композициях

- Согласованность элементов композиции должна соответствовать закону соподчинения (один элемент должен доминировать, подчиняя себе остальные). Доминирование одних элементов над другими достигается различными способами, в том числе контрастным звучанием тона, жесткостью обрисовки некоторых форм элементов, экспрессивной выразительностью пластических форм и другими. Можно сказать, что в данном случае в той или иной форме проявляется закон трехкомпонентности в ахроматических композициях.
- Три сопоставимые величины – три контраста между тремя ахроматическими тонами нужны для того, чтобы создать у зрителя впечатление взаимосвязанности этих величин. Трехтоновость обеспечивает ясную читаемость композиции, ее конструктивность. Однако в сложных тональных композициях трех тонов зачастую бывает недостаточно. Тем не менее все многообразие используемых в решении тональных различий должно тяготеть к трем основным тонам, как бы расслаиваться на три основные группы, чтобы изображение не теряло читаемости.

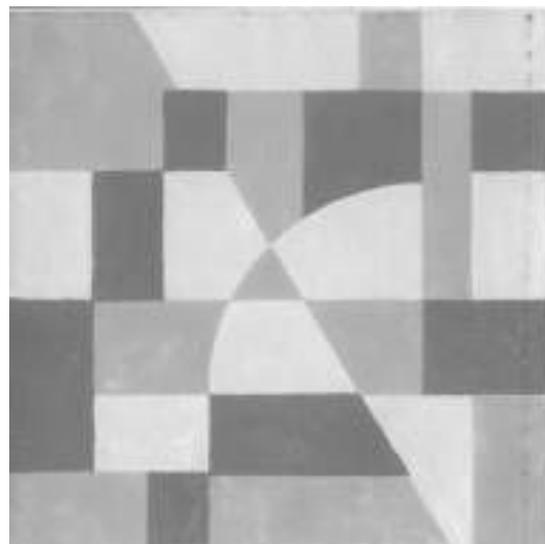
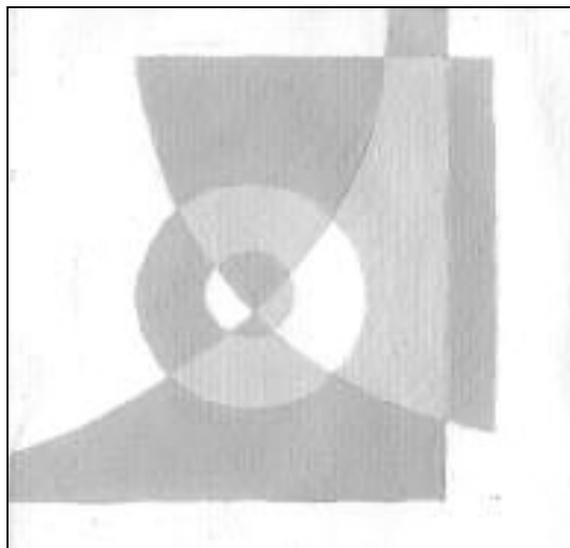
Светлотный диапазон ахроматических тонов

- В композиции могут участвовать два крайних цвета (белый и черный) и какой-нибудь серый, например средний серый; тогда мы имеем полный светлотный диапазон тонов ахроматического ряда. В композиции, однако, может быть использована только часть ахроматических тонов, например от белого до среднего серого тона и от среднего серого до черного; тогда уже речь идет соответственно о светло-сером и темно-сером светлотных диапазонах. Наконец, в ряде композиций целесообразно использовать только серые тона, исключая белый и черный. В этом случае мы имеем светлотный диапазон, простирающийся от светло-серых до темно-серых тонов; он носит название среднесерого.
- В зависимости от избранного светлотного диапазона меняются общее тональное состояние композиции и, что очень существенно, ее эмоциональное воздействие.
- Трехтоновые композиции полного светлотного диапазона отличаются большой контрастностью и напряженностью, они наиболее активны и экспрессивны, причем степень динамичности светлотных контрастов особенно значительна при условии, когда серый цвет сдвинут в сторону белого цвета или черного.

Светлотный диапазон ахроматических тонов

- Правда, активное звучание светлотного контраста при использовании полного диапазона тонов до некоторой степени затрудняет применение последнего в хроматических композициях (дело в том, что цвет в этом случае отступает на второй план). В то же время композиции с полным светлотным диапазоном хорошо воспринимаются на значительном расстоянии; не случайно они широко используются при оформлении общественного интерьера.
- Композиции светло-серого диапазона, где в качестве темного выступает средний серый тон, характеризуются легкостью, мягкостью, воздушностью, они более лиричны, интимны и нежны по своему тональному состоянию. В них отсутствуют сильные светлотные противопоставления и контрасты, отсюда большая обобщенность, цельность тонального состояния, более спокойное эмоциональное звучание.
- Композиции среднесерого диапазона по сравнению со всеми другими наиболее нейтральны; они спокойны, сдержанны, лишены динамической напряженности тональных отношений и, пожалуй, полнее всего реализуют идею статики. Более того, сами по себе композиции среднесерого диапазона даже маловыразительны. Вместе с тем их тональное состояние открывает богатые возможности для взаимодействия цветовых тонов (в хроматических композициях).
- Композиции темно-серого диапазона (самый светлый – средний серый или близкий к нему, самый темный – черный тон) характеризуются в целом затемненностью, известной сумрачностью, суровостью. Светлотные контрасты сдержанны. В силу этого композиции темно-серого диапазона способны вызывать чувство грусти, в них ощущается настроение драматизма и трагедийности.

Светлотный диапазон ахроматических тонов

Взаимодействие светлотных ТОНОВ

- Взаимодействие светлотных тонов (или светлотный контраст тонов).
- Указанное взаимодействие реализуется в любом диапазоне (полном, светло-сером, темно-сером и среднесером). Решающее значение здесь имеет отношение серого тона к белому и черному (при полном диапазоне) или серого к самому светлому и самому темному (при других диапазонах).
- На ритмическое и пластическое движение пятен в композиции художник должен обращать основное внимание.

Взаимодействие светлотных

ТОНОВ

- Итак, взаимодействие светлотных тонов в композиции может быть для каждого диапазона реализовано в трех вариантах:
- 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). Достигаемый светлотный контраст (равноступенный), как уже говорилось, утверждает принципы статики;
- промежуточный серый цвет сдвинут в сторону темного и вместе с последним заставляет сильнее звучать элементы, образованные светлым (неравноступенный динамический контраст). Сближение серого с темным повышает заметность светлых пятен. Иногда площади самых светлых пятен берутся очень небольшими – в этом случае они будут выступать еще сильнее, создавая эффект свечения;
- промежуточный серый цвет сдвинут в сторону светлого, что заставляет сильнее звучать композицию, образованную темным (тоже неравноступенный динамический контраст).

Взаимодействие светлотных ТОНОВ

Взаимодействие светлотных ТОНОВ

Взаимодействие светлотных ТОНОВ

Изобразительные возможности тона. Моделировка формы.

- моделировка формы – передача рельефа формы изображаемых предметов и фигур в условиях того или иного освещения. В рисунке моделировка осуществляется тоном (светотенью), при этом учитывается и перспективное изменение форм. В живописи форма моделируется цветом, так как здесь тональная и цветовая стороны неразрывно связаны между собой. Степень моделировки обусловлена содержанием произведения и замыслом художника.

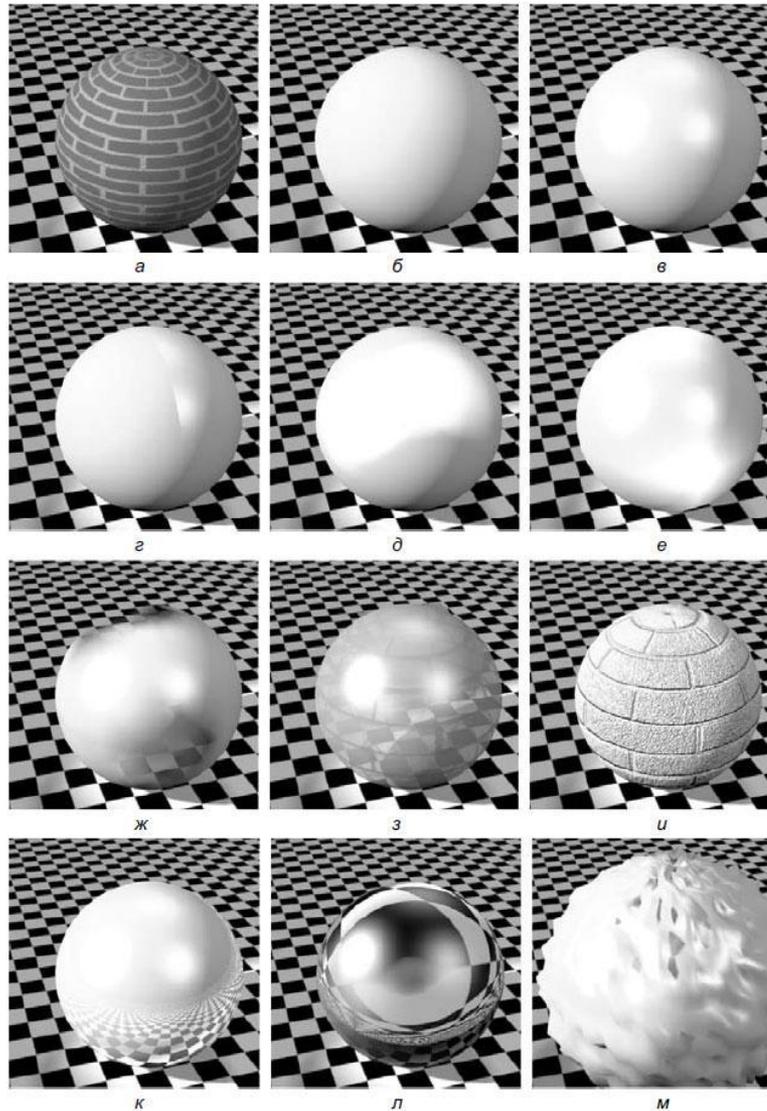
Изобразительные возможности тона.

передача текстуры и фактуры материала.

- Фактура – характерные особенности материала. поверхности предметов в натуре и их изображение в произведениях искусств; особенности обработки материала, в котором выполнено произведение, а также характерные качества этого материала.
- Фактура и текстура представляют собой активные средства художественной выразительности. Эффект фактуры и текстуры используется прежде всего, чтобы передать естественные качества материала, раскрыть его эстетическое своеобразие. Если фактура или текстура материала очень выразительны, то их воздействие на наблюдателя может быть сильнее, чем воздействие самой формы. Однако чрезмерная броскость фактуры или текстуры может быть неприятна. Фактура и текстура поверхностей должны быть соразмерны форме предмета и величине пространства, в котором оно будет функционировать.

■

Передача текстуры и фактуры материала

Цвет

- Проблема колористической гармонии принадлежит к наиболее сложным проблемам эстетики, так как отношение человека к цвету формируется под влиянием множества разнообразных факторов. Колористический идеал на протяжении всей истории культуры претерпевал неоднократные изменения.
- Чтобы понять значение цвета как средства выражения художественного образа, необходимо разобраться в его природе. Сам по себе феномен цвета непросто: в нем содержатся и объективное начало – свет, и субъективное – зрение.
- Существуют более или менее общие оценки воздействия цвета на человека, не зависящие от факторов, которые естественно влияют на восприятие. Это факторы времени, возраста, пола, национальности и т. д. Они могут усилить или ослабить воздействие, но не способны снять его полностью.

Физиологическое воздействие цвета на человека

- • Красный – возбуждающий, согревающий, активный, энергичный, проникающий. Активизирует все функции организма, повышает кровяное давление, ускоряет ритм дыхания.
- • Оранжевый – тонизирующий. Действует так же, как и красный, но слабее.
- • Желтый – физиологически оптимальный, наименее утомляющий. Стимулирует зрение и нервную деятельность.
- • Зеленый – физиологически оптимальный, самый привычный для органа зрения. Уменьшает кровяное давление и расширяет капилляры, успокаивает и облегчает невралгии, мигрени, на продолжительное время повышает двигательную-мышечную работоспособность.
- • Голубой – успокаивающий. Снижает мышечное напряжение и кровяное давление, стабилизирует пульс и замедляет ритм дыхания.
- • Синий – успокаивающее действие переходит в угнетающее. Способствует затормаживанию функций физиологических систем человека.
- • Фиолетовый – соединяет эффект красного и синего цветов. Производит угнетающее действие на нервную систему.

Воздействие цвета на человека

- Деятельность органа зрения может возбуждать и другие органы чувств: осязание, слух, вкус и обоняние. Вот почему мы начинаем слышать цвет, чувствовать его вкус. Так, музыку Моцарта называют «розовой», а синие оттенки, к примеру, вызывают щелочной привкус. Цветовые ощущения могут навеивать воспоминания и связанные с ними эмоции, образы, психические состояния. Все это называют цветовыми ассоциациями, которые можно подразделить на физические и эмоциональные.

Воздействие цвета на человека

- Физические ассоциации:
 - весовые (легкие, тяжелые, воздушные, давящие);
 - температурные (теплые, холодные, горячие, ледяные, жгучие);
 - фактурные (мягкие, жесткие, гладкие, колючие, шершавые, скользкие);
 - акустические (тихие, громкие, глухие, звонкие, музыкальные);
 - пространственные (выступающие, отступающие, глубокие, поверхностные).
- Эмоциональные ассоциации:
 - позитивные (веселые, приятные, бодрые, оживленные, лирические);
 - негативные (грустные, вялые, скучные, трагические, сентиментальные);
 - нейтральные (спокойные, уравновешенные, безразличные).

Воздействие цвета на человека

- В результате получается, что любое прилагательное в нашей речи соответствует какому-либо цвету или цветовому сочетанию, которые, в свою очередь, вызывают широкий диапазон ассоциаций.
- Цвета имеют субъективные и объективные свойства восприятия. Они вызывают различные психические реакции у человека. К субъективным относятся национальный фактор (раса, этническая группа), культурные традиции региона, возраст, пол, культурный уровень индивидуума, род профессиональной деятельности, особенности нервно-психического склада субъекта.

Воздействие цвета на человека

- Объективные свойства цвета и реакции, которые они вызывают:
- 1. Чем чище и ярче цвет, тем определеннее, интенсивнее и устойчивее психическая реакция человека на него.
- 2. Сложные, малонасыщенные, среднесветлые цвета вызывают весьма разнообразные, неустойчивые и относительно слабые реакции.
- 3. Наиболее однозначно человек реагирует на температурные, весовые и акустические ассоциации. Самые различные группы людей оценивают эти качества цвета в основном одинаково.
- 4. К самым неоднозначным ассоциациям относятся вкусовые, осязательные, обонятельные и эмоциональные, которые связаны с интимными переживаниями и деятельностью органов чувств. Реакция может быть неодинаковой даже у очень близких людей.
- 5. Пурпурные цвета и в чистом виде вызывают разные реакции. А в сочетании с другими цветами появляется еще больше градаций восприятия пурпурного.
- 6. Желтые и зеленые цвета вызывают наибольшее разнообразие ассоциаций. Это связано с тем, что в природе они представлены богаче всех прочих. Каждый из оттенков связывается в нашем сознании с определенным состоянием предмета или явления, отсюда и богатство ассоциаций.

Воздействие цвета на человека

- Восприятие цветовых образов в известной мере зависит от субъективных предпочтений. Простые чистые, яркие цвета, контрастные сочетания в основном удовлетворяют потребностям людей со здоровой, неутомленной нервной системой. К их числу относятся дети, подростки, молодежь, крестьяне, люди физического труда, люди, обладающие кипучим темпераментом и открытой, прямой натурой. И действительно, цвета и сочетания такого типа мы встречаем в детском художественном творчестве, в молодежной моде, в декоративно-прикладном искусстве народов всего земного шара, в городском фольклоре, творцы которого – люди неинтеллектуального труда, в искусстве художников-революционеров XX века, сломавших общепринятые каноны, – Матисса, Ле Корбюзье, Леже, Маяковского и других.

Воздействие цвета на человека

- Сложные, малонасыщенные цвета, разбеленные, ломаные, зачерненные, а также ахроматические, нюансные сочетания скорее успокаивают, чем возбуждают. Они вызывают сложные неоднозначные эмоции, нуждаются в более длительном созерцании для их восприятия, удовлетворяют потребность в тонких изысканных ощущениях, возникающую у людей высокого культурного уровня. Эти сочетания предпочитают людьми пожилого и среднего возраста, теми, кто занят интеллектуальным трудом или обладает утомленной и тонко организованной нервной системой. Эти сочетания свойственны стилям рококо (XVIII в.) и модерн (XIX и XX вв.).

Воздействие цвета на человека

- Помимо цветовых символов, принадлежащих определенным культурам, существуют общечеловеческие символы, которые понятны всем. Так, белый цвет – это благо, свет, неземная чистота, приумножение святости, вода, молоко или семя, в свою очередь олицетворяющие житнетворное начало. Красный – это кровь, огонь, тепло, солнце. Красный в сочетании с белым – жизнь, жизнеутверждающие силы. Черный цвет в представлении людей означает мрак, темноту ночи, распад и смерть, а следовательно, зло. Аристотель считал, что черный цвет «соответствует стихиям при переходе одной в другую», приписывал его всему, что «разлагается и разрушается». Это цвет мути, хаоса, дезорганизации. Черный цвет как символ смерти, неверия и греха означал в средние века также умерщвление плоти и вообще был знаком всяческого смирения и отказа от мирских радостей. Серый цвет являлся в то время цветом нищенского рубища, цветом отверженности от христианского мира. Он считался даже не цветом, а просто отсутствием его. Коричневый тоже не любили. Божественными цветами считали золото и желтый – как материальное воплощение «застывшего солнечного света». В Священном писании свет и цвет называются венцом всяческой красоты, отдается дань восхищения всему сияющему и светоносному. Вплоть до XII века символический смысл желтого цвета носил только положительный характер, но в эпоху готики он получил второй, негативный, смысл. Его стали считать цветом измены, лжи, продажности, бесстыдства, цветом дурных намерений. Самым трансцендентным, нематериальным и мистическим считался синий цвет. В христианской символике зеленый цвет напоминает о земной жизни Христа, о его гуманной миссии. Однако и этот цвет не избежал негативного смысла: это цвет глаз дьявола, его чешуи. В исламе зеленый цвет – цвет счастья, а серый – наоборот, несчастливый.

Характеристики цвета

- Современная наука определяет цвет как ощущение, возникающее у человека при воздействии света. В цветоведении принято считать свет электромагнитным волновым движением. Существуют видимые и невидимые электромагнитные излучения (инфракрасные и ультрафиолетовые). В спектре солнечного света, видимом нашим глазом, цвета располагаются в такой последовательности: красный, оранжево-красный, оранжевый, оранжево-желтый, желтый, зеленовато-желтый, желтовато-зеленый, зеленый, голубовато-зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Помимо спектральных, в природе существуют еще пурпурные цвета, которых в спектре нет, но мы воспринимаем их как результат смешения красного и фиолетового цветов. Человек в состоянии различить до 120 цветов, которые носят название хроматических.

Характеристики цвета

- Цвет имеет различные характеристики.
- Цветовой тон – качество цвета, в отношении которого этот цвет можно приравнять к одному из спектральных цветов. Ахроматические цвета не имеют цветового тона.
- Светлота – степень отличия данного цвета от черного, измеряемая числом порогов.
- Относительная яркость – измерение производится путем сравнения данной выкраски с образцом серой шкалы.
- Насыщенность – степень отличия хроматического цвета от равного по светлоте ахроматического, измеряемая числом порогов различия от данного цвета до ахроматического.
- Чистота цвета – доля чистого спектрального в общей яркости данного цвета. Самые чистые – это спектральные цвета.
- Из всего цветового разнообразия окружающего нас мира можно выделить три хроматических цвета – красный, желтый и синий; а также два ахроматических – черный и белый. Они-то и дают художнику богатейшую палитру.

Цветовой круг

