

Организация КОМПОЗИЦИИ

Восприятие формы на плоскости

Восприятие формы на плоскости

Плоскость, которая является посредником между художником и зрителем, ощущается и воспринимается каждым человеком по-своему в силу индивидуальных особенностей, то есть субъективно. Но существует и объективное восприятие.

Прежде чем создавать плоскостные композиции, необходимо ознакомиться с закономерностями их восприятия.

Восприятие формы на плоскости

Восприятие плоскости у европейцев отличается от ее восприятия японцами и другими представителями восточной культуры, которые при письме располагают строчки вертикально.

Мы же прочитываем плоскость слева направо и из верхнего угла в нижний. Поэтому точка, расположенная в верхнем левом углу, не вызывает никакого дополнительного вопроса, а воспринимается естественно. Однако перенесение ее в любое другое место привлекает более активное внимание зрителя.

При решении композиции на плоскости необходимо учитывать и использовать оптические иллюзии восприятия самой плоскости, а также точки, линии или пятна на ней.

Геометрическое, оптическое восприятие формы

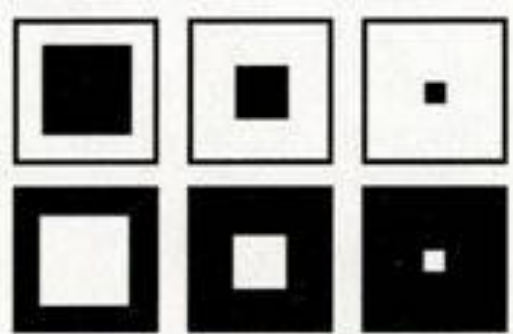
Геометрически точный квадрат кажется ниже по высоте, а следовательно, оптический квадрат должен быть слегка вытянут в высоту. Глаз склонен к преувеличению всего горизонтального и более слабому восприятию вертикального.

При геометрически точном разделении формы на две равные части нижняя часть кажется меньше, поэтому необходима оптическая корректировка членения. Глаз переоценивает верхнюю и недооценивает нижнюю часть плоскости, поэтому любую фигуру, для того чтобы она казалась расположенной в центре плоскости, следует немного сместить вверх.

Геометрическое, оптическое восприятие формы

Квадрат на плоскости при уменьшении воспринимается как точка. Причем на черном фоне квадрат прочитывается дольше, нежели на белом.

Один и тот же круг выглядит по-разному в зависимости от его расположения на плоскости. Вверху – легким, парящим; внизу – тяжелым, грузным. Причем на черном фоне это свойство выражается активнее.

Геометрическое, оптическое восприятие формы

Горизонтальные линии, образующие квадрат, зрительно удлиняют его в высоту, вертикальные – расширяют.

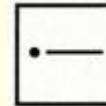
Квадратное поле, ограниченное горизонтальными линиями, расширяется, а вертикальными – удлиняется.

Восприятие точки, линии, пятна на плоскости

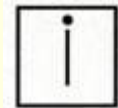
Неподвижная точка.

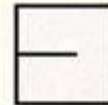
Точка начинает движение и образует линию.

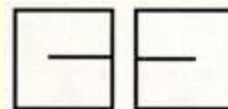
Вертикальная линия напряжена под действием силы тяжести.

Линия движется слева направо.

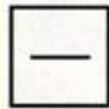

Два варианта восприятия: линия начинается где-то слева и оканчивается; линия началась справа и движется налево, против направления чтения.

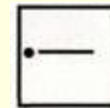

Восприятие точки, линии, пятна на плоскости

Неопределенная линия. Она лишена движения и обращена как влево, так и вправо.

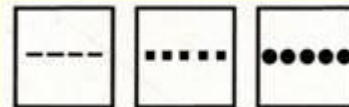
Появляется точка, и линия начинает двигаться к ней.

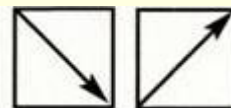
Зависшая точка, готовая к раскачиванию, колебаниям маятника.

Образуется Мнимая оптическая линия. Это связано с устойчивым прочтением плоскости.

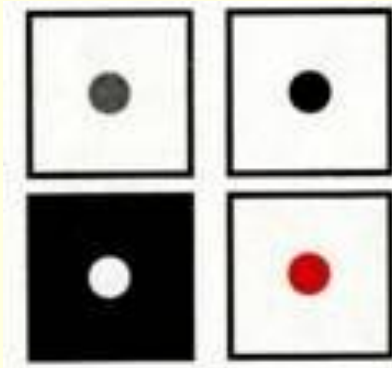

Диагональная линия имеет четко обозначенное направление движения.

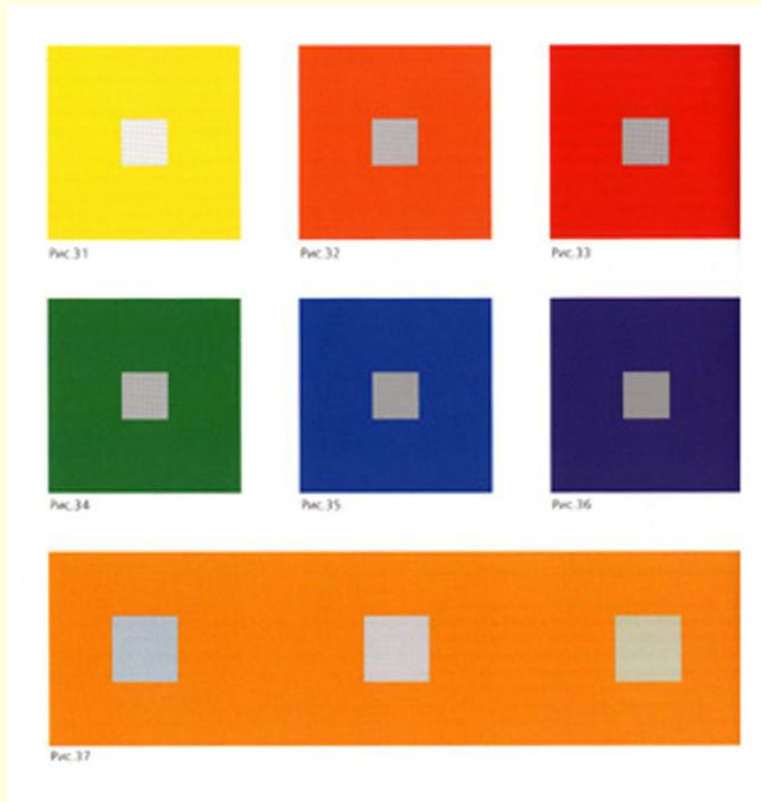

Восприятие точки, линии, пятна на плоскости

Равные по площади круги кажутся нам разными по размеру. Чтобы восстановить соотношение, нужно серый круг сделать больше, чем красный, так как красный по тону одинаков с серым, но за счет активности цвета воспринимается большим по размеру. Белый круг на черном фоне нужно уменьшить, чтобы сохранить оптическое равенство. При рассмотрении данного примера можно заметить, что круги по-разному «отступают» от плоскости. Черный и белый – больше, серый и красный – меньше.

Восприятие точки, линии, пятна на плоскости

Равновесие

Равновесие - такое состояние композиции, при котором все ее элементы сбалансированы между собой.

Равновесие зависит от расположения основных масс композиции, от организации композиционного центра. 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.

Равновесие

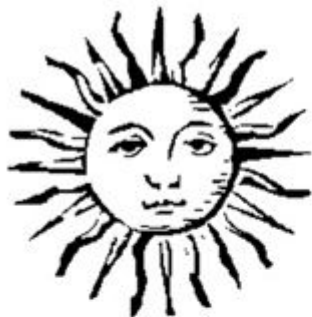
Равновесие по-разному проявляется в симметричных и асимметричных композициях. Симметрия сама по себе еще не является гарантией уравновешенности в композиции. Количественное несоответствие симметричного элемента и плоскости (или диспропорция частей и целого) становится зрительно неуравновешенным. Человек всегда тяготеет к равновесию форм, что создает более полный психологический комфорт, гармонию обитания в предметно-пространственной среде. Уравновесить симметричную композицию гораздо легче, чем асимметричную, и достигается это более простыми средствами, так как симметрия уже создает предпосылки для композиционного равновесия.

Правильно найденная симметричная композиция воспринимается легко, как бы сразу, независимо от сложности ее построения.

Асимметричная же порой требует более длительного осмысления и раскрывается постепенно. Однако утверждение, что симметричная композиция более выразительна, неправомерно. История искусств подтверждает, что асимметрично построенные по законам гармонии композиции ничем не уступают, с точки зрения художественной ценности, симметричным.

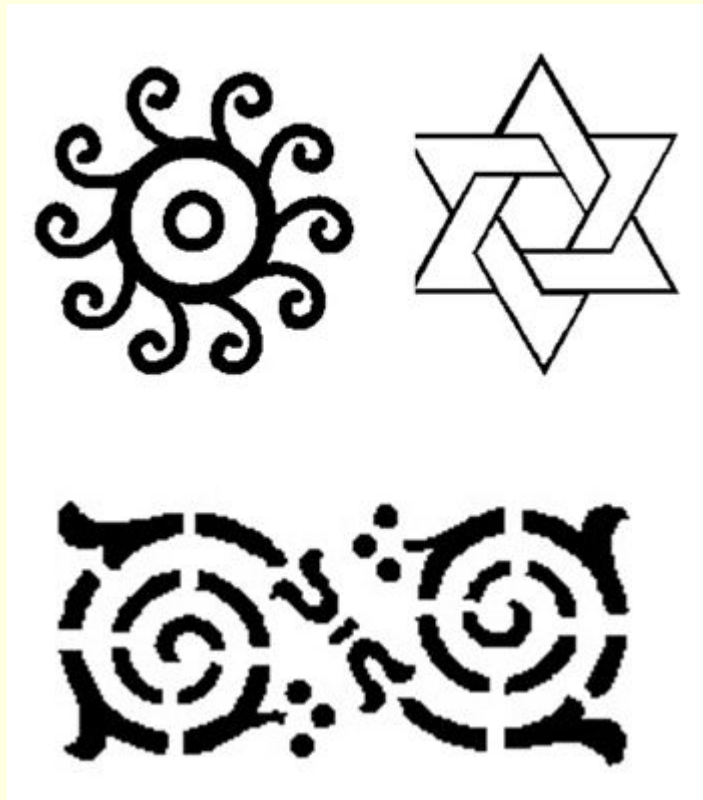
Равновесие

Отражение – зеркальная симметрия.

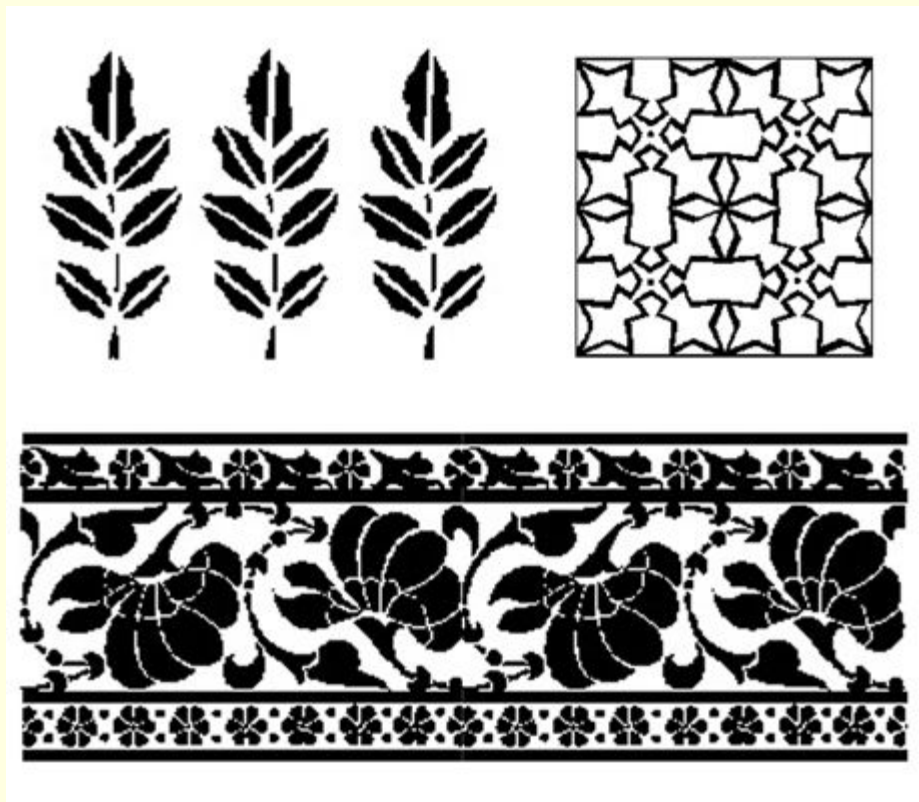
Равновесие

Вращение – поворотная симметрия.

Равновесие

Перенос – трансляционная симметрия.

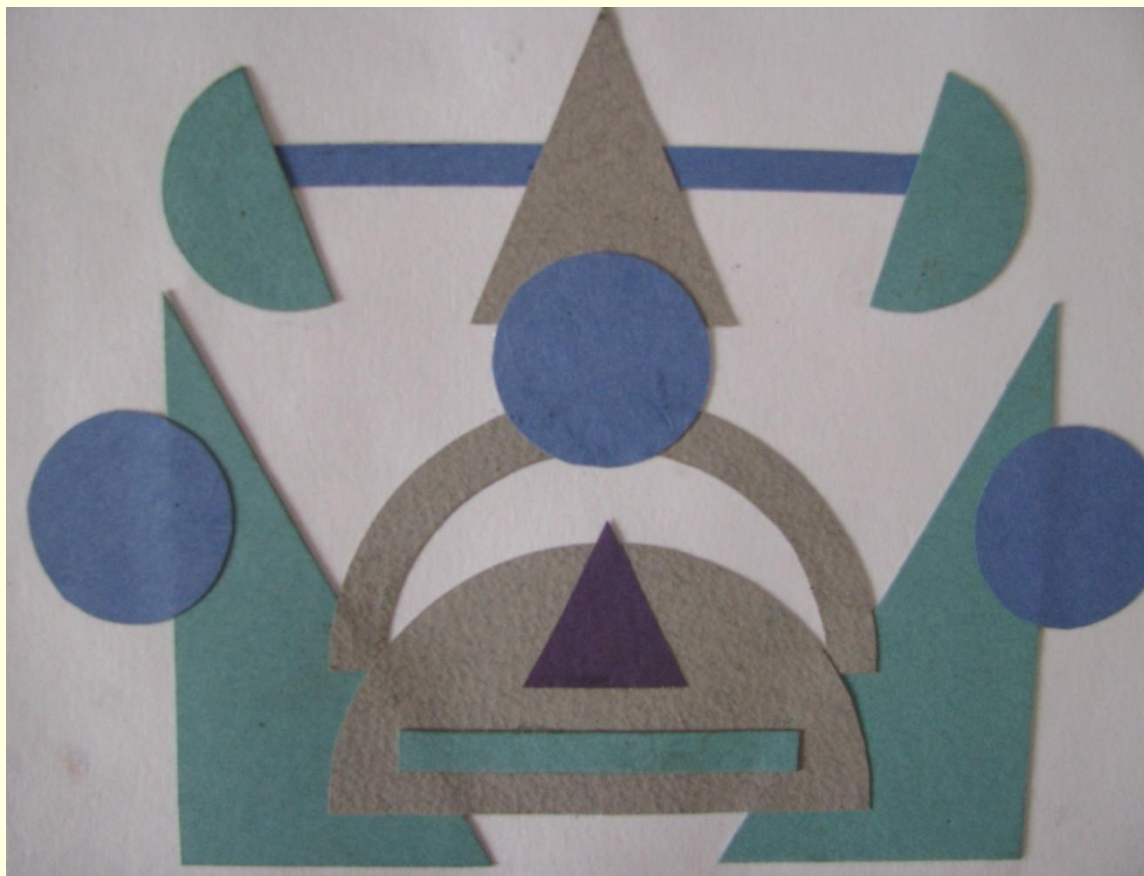
Равновесие

Равновесие

Равновесие

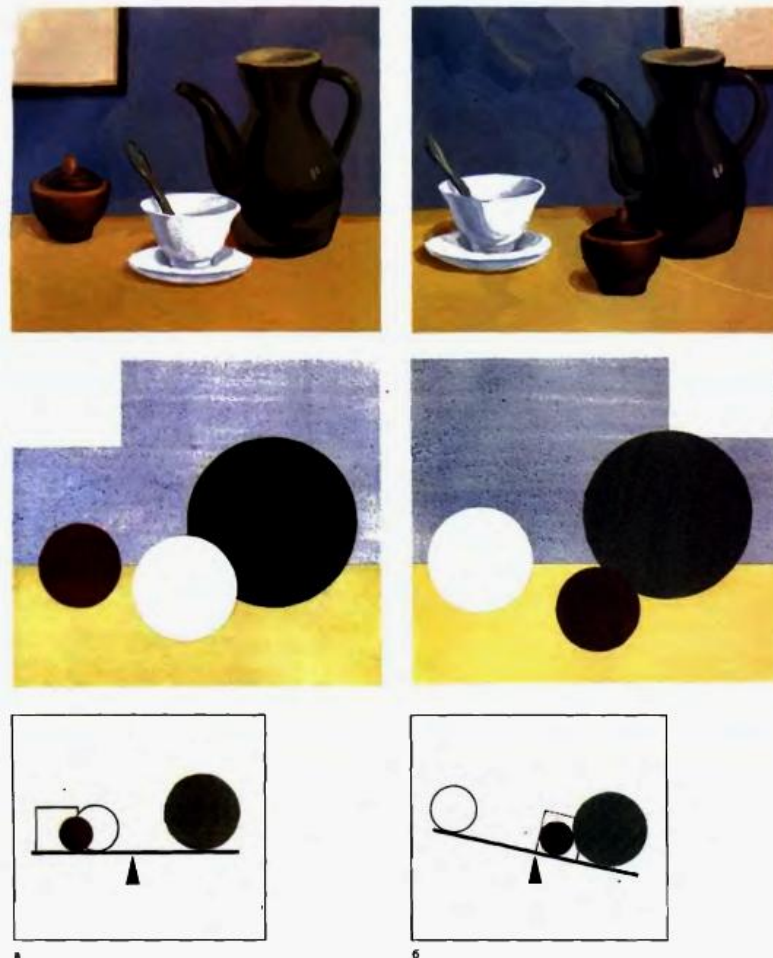
Равновесие

Равновесие

Равновесие

Гармонизация композиции

тяжелый путь, который можно пройти только интуитивным путем.

Спасибо за внимание