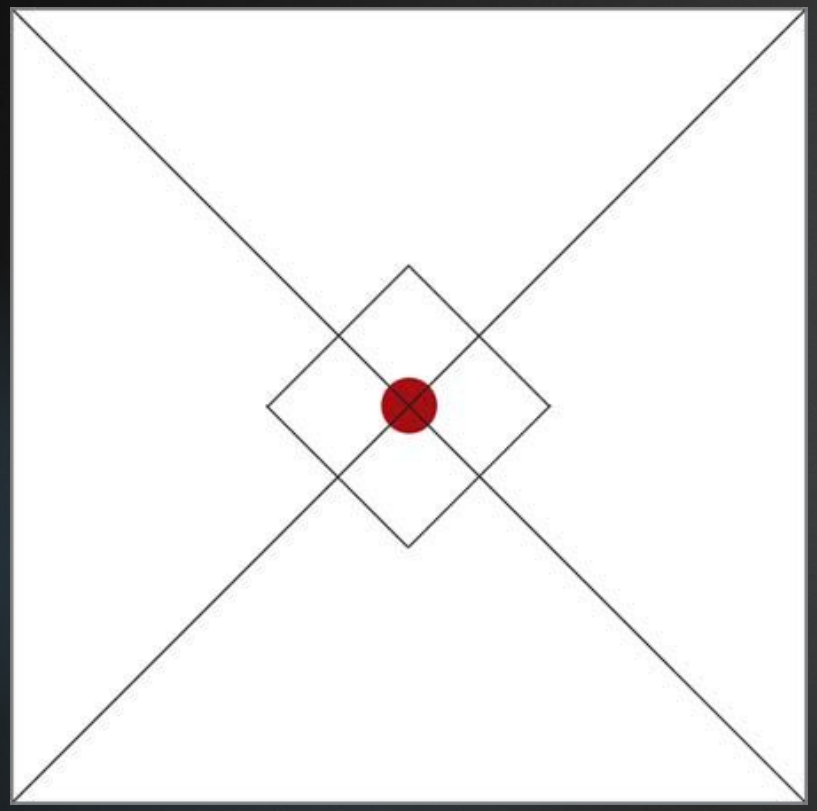
КОМПОЗИЦИЯ

В ДИЗАЙНЕ

Основы композиции в дизайне.
Что такое композиция?

- В любом виде искусства ключевую роль играет правильное расположение элементов произведения, позволяющее наиболее точно передать идею этого произведения. То есть выделить ключевые сюжетные линии, передать необходимое настроение и соблюсти при этом гармонию.
- **Композиция (сочинение, составление, расположение - лат.) - объединение отдельных элементов произведения в единое художественное целое, в котором в конкретной зрительной форме наиболее ярко раскрывается содержание.** Так же композицией можно назвать само произведение.
- 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.

Геометрический центр



Мы строим 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

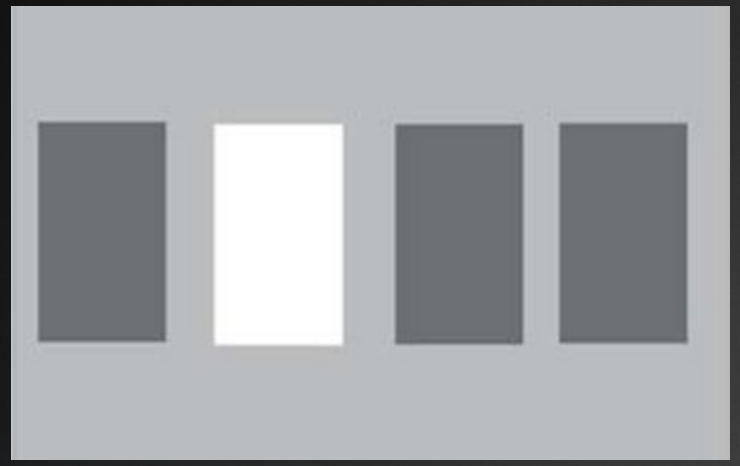
Композиционный центр служит для фокусировки внимания зрителя на деталях композиции. В фотографии, живописи и рисунке, как правило, выделяются **сюжетно-композиционные центры**. **То есть, в композиционном центре находится основной сюжет произведения.** В рекламе выделение композиционного центра может 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.

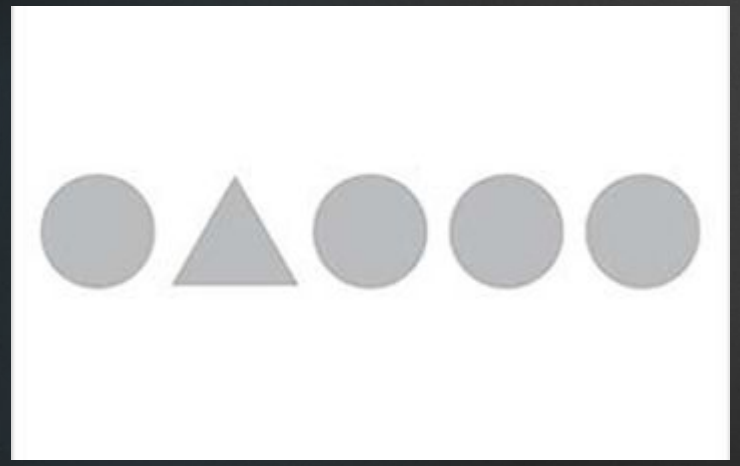
Композиционный центр может быть выделен:

- контрастом света и тени
- контрастом цвета
- размером
- Формой

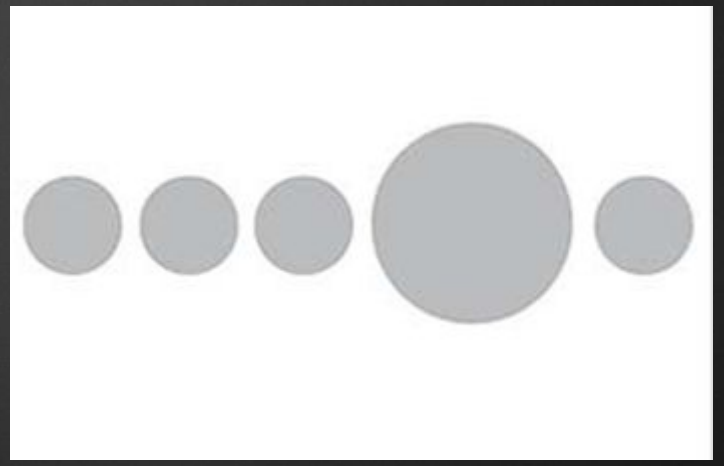


Выделение освещенностью

Выделение цветом



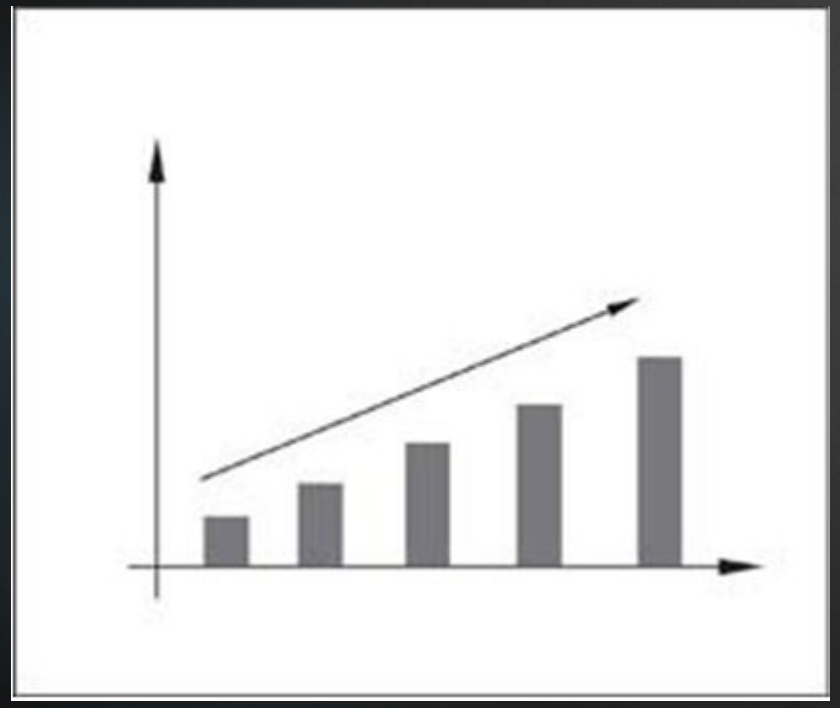
Выделение формой

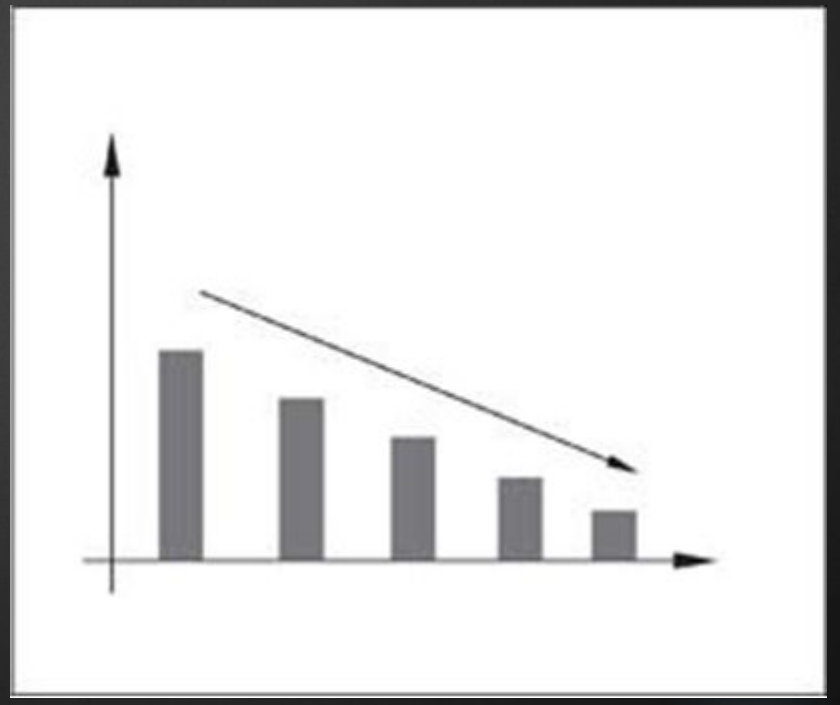


Выделение размером

Диагональные линии в композиции

График на рисунке слева означает рост. График на рисунке справа означает падение. 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.

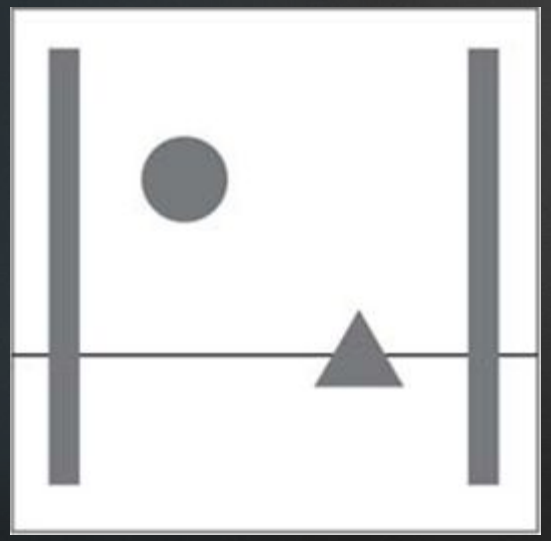


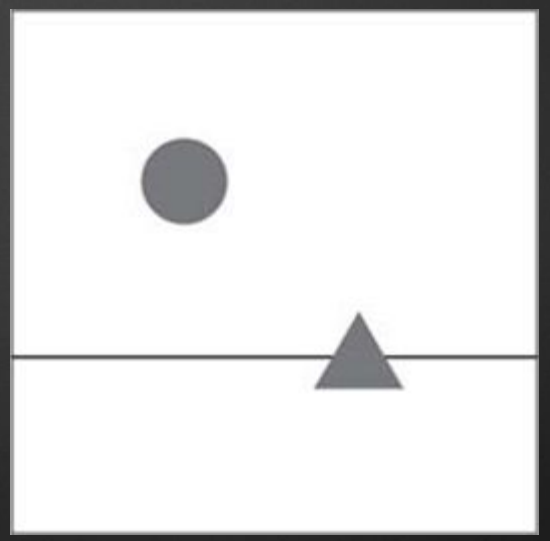


Замкнутая и открытая композиция

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.

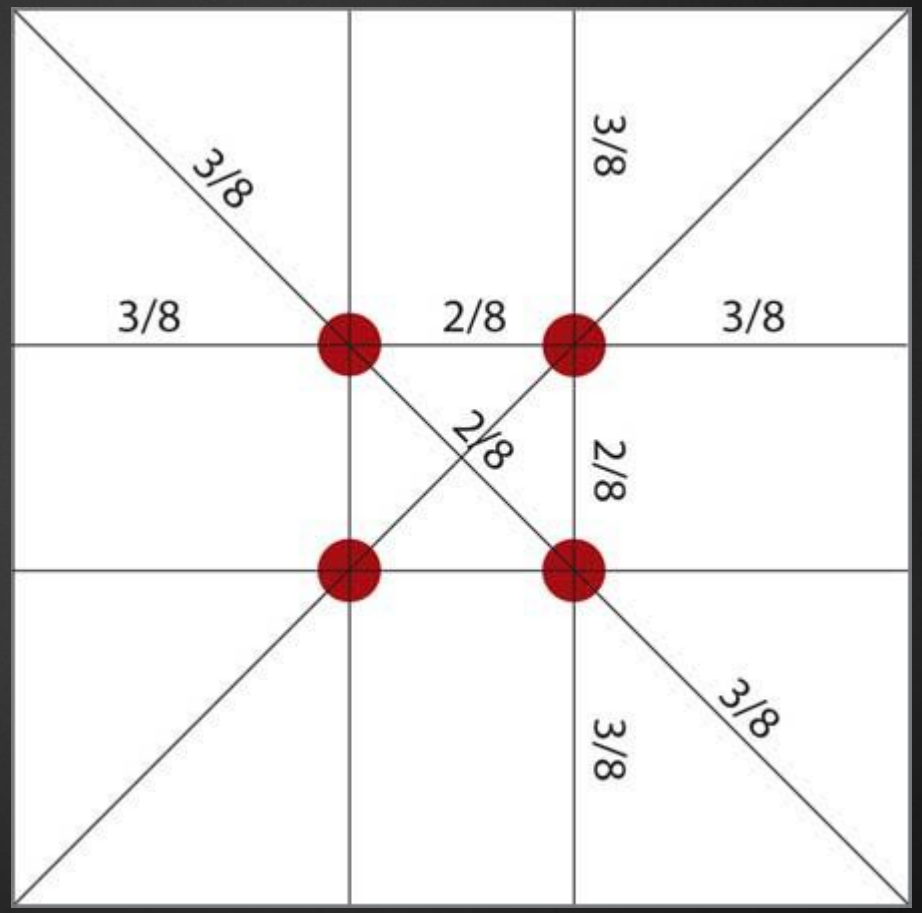
Открытая композиция, в которой направления линий исходят от центра, дает нам возможность продолжить мысленно картину и увести ее за рамки плоскости. Она подходит для передачи открытого пространства, движения.





Правило золотого сечения

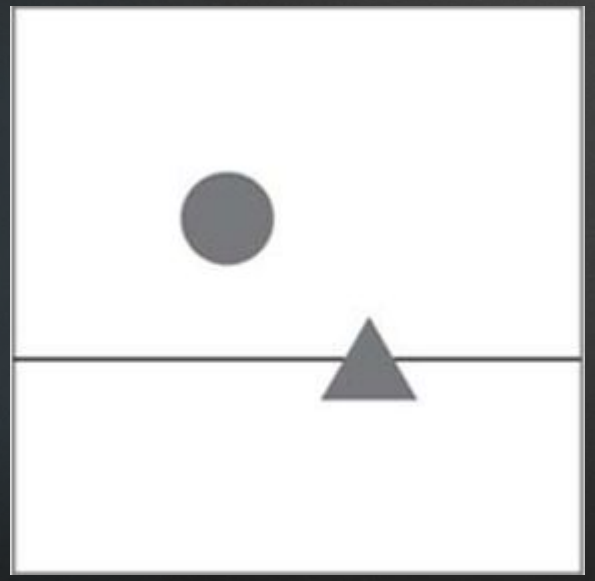
Золотое сечение можно получить, если разделить отрезок на две неравные части таким образом, чтобы **отношение всего отрезка** к **большей** части равнялось отношению **большей части отрезка к меньшей.** Это выглядит так:

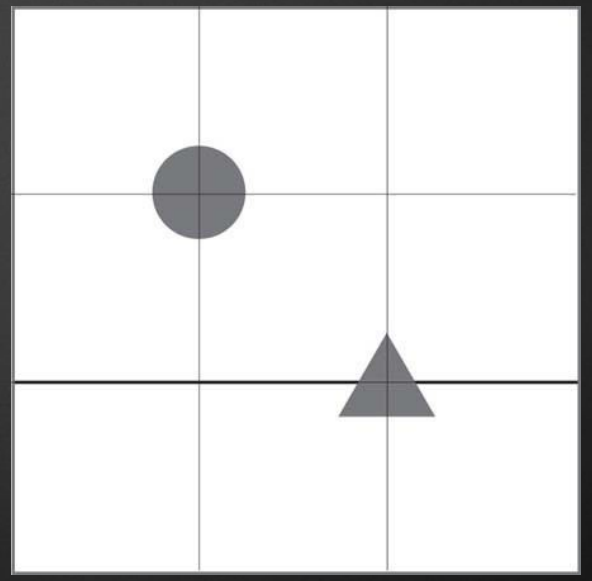


Правило трех третей

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.

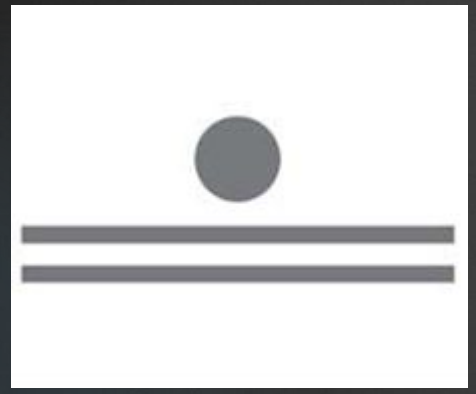


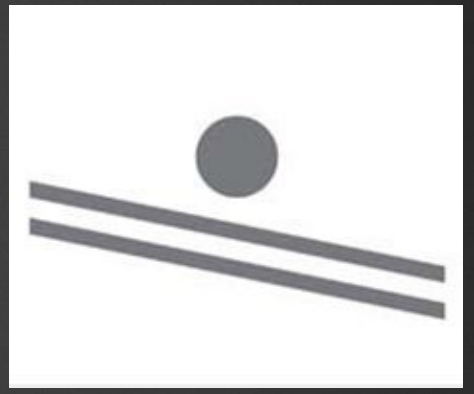


Динамичная и статичная композиция

Динамичная композиция - композиция, при которой создается впечатление движения и внутренней динамики.

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



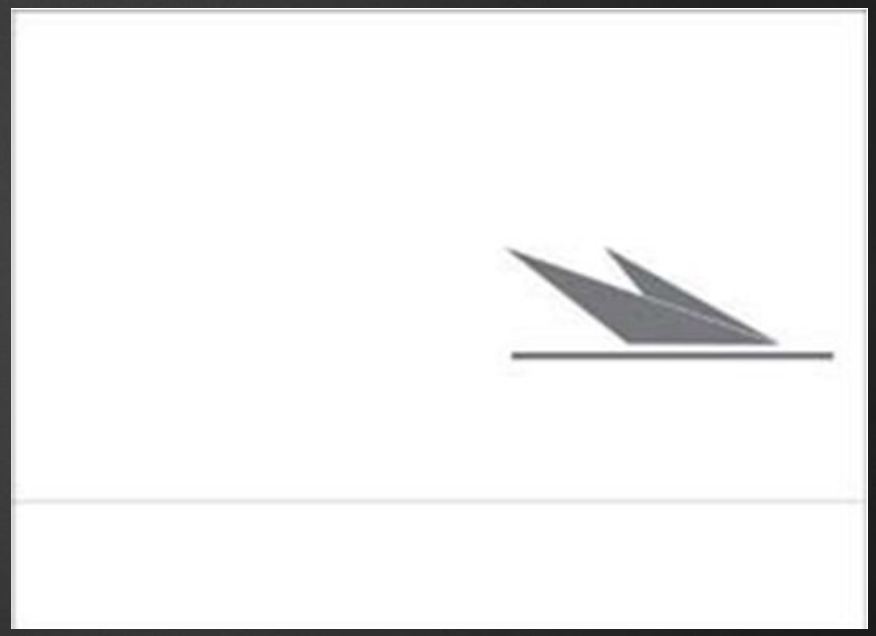


Изображение слева выглядит статичным. На картинке справа создается иллюзия движения. Почему? Потому что мы прекрасно знаем из своего опыта, что будет с круглым предметом, если наклонить поверхность, на которой он находится. И воспринимаем этот предмет даже на картинке движущимся.

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

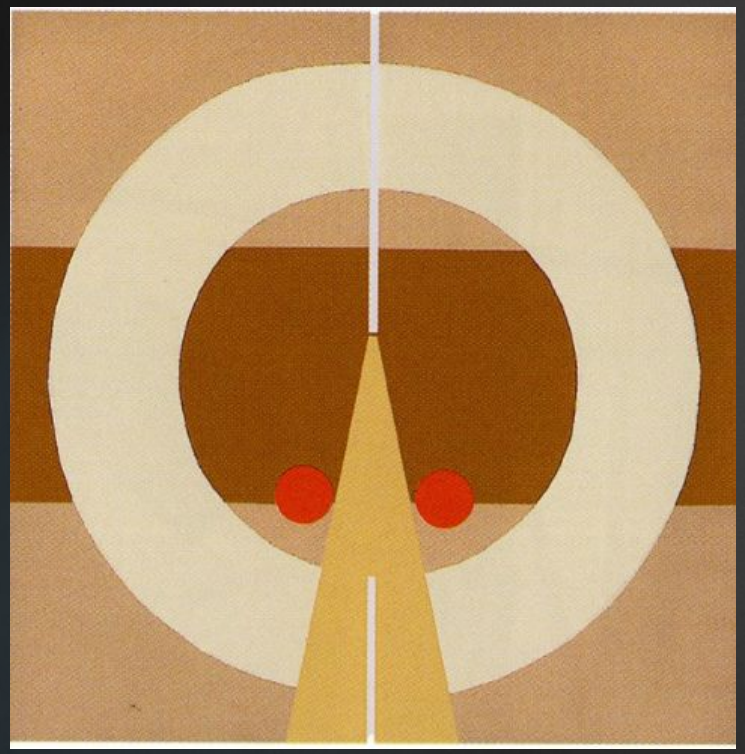
Так же можно передать движение, оставив свободное пространство перед движущимся объектом, чтобы наше воображение могло продолжить это движение.

Птичка летит



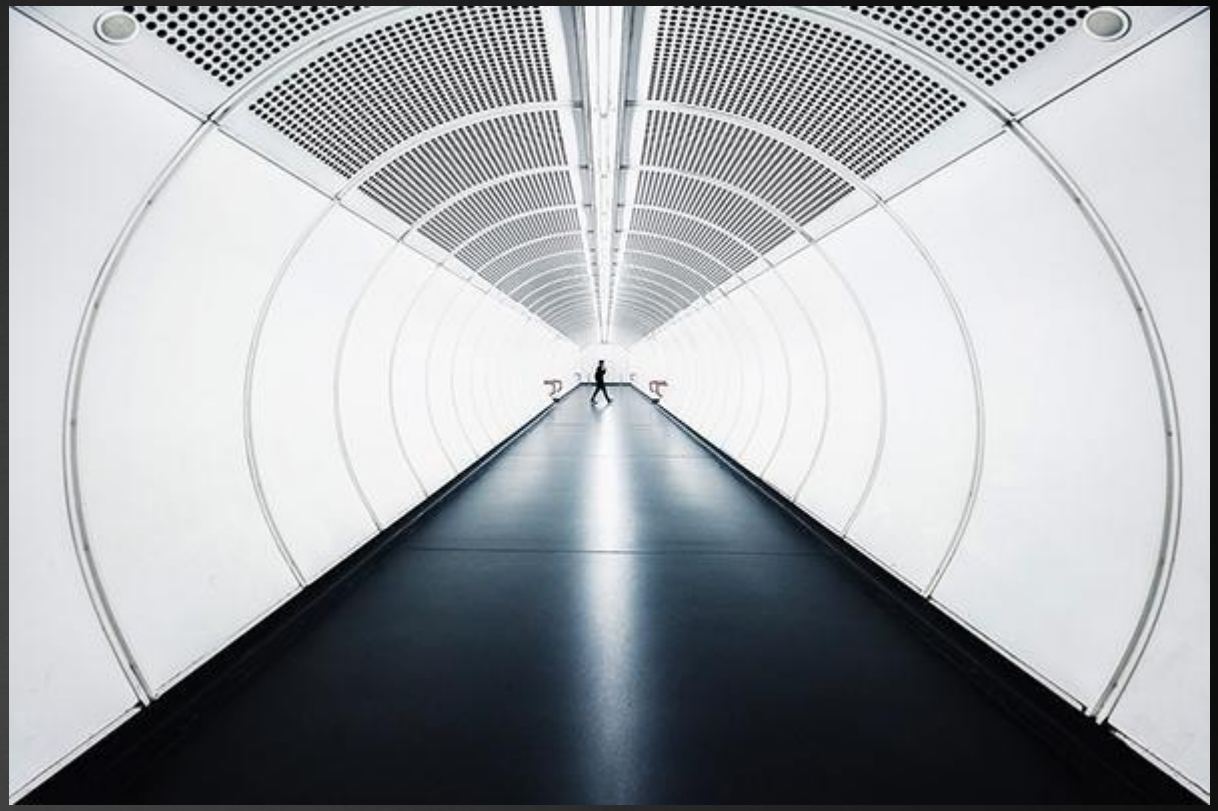
Птичка прилетела

Симметрия в композиции

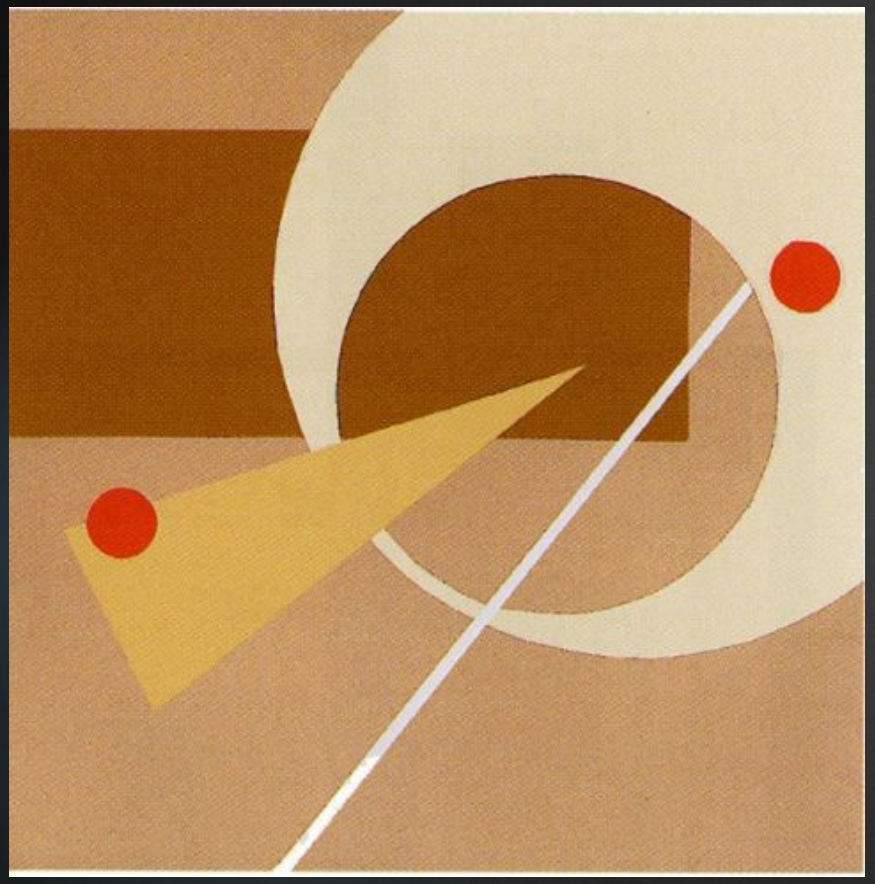


В изобразительном искусстве симметрия достигается таким расположением объектов, что одна часть композиции, как будто являются зеркальным отражением другой. Ось симметрии проходит через геометрический центр.

Симметричная композиция служит для передачи покоя, устойчивости, надежности, иногда, величества.



Асимметрия в композиции

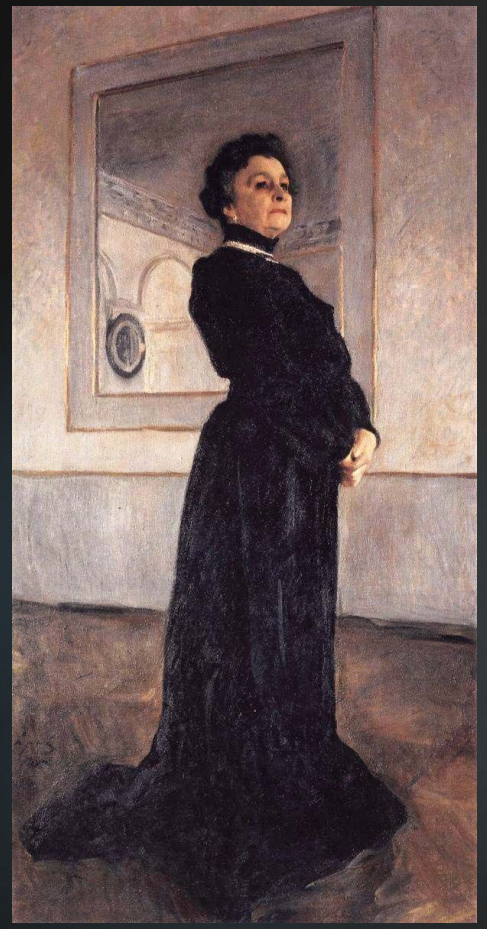


Асимметрия - это отсутствие или нарушение симметрии. Но это вовсе не значит, что асимметрия – это отсутствие равновесия композиции.

Асимметричное равновесие достигается тогда, когда элементы композиции, находящиеся по разные стороны от центра, имеют одинаковую визуальную массу. Достичь равновесия при помощи асимметрии сложнее, чем в симметричной композиции, так как между композиционными элементами более сложные пространственные отношения. Асимметричное равновесие более динамичное и интересное для привлечения внимания, чем симметричное.

© UteScherhag

Как пользоваться правилами композиции

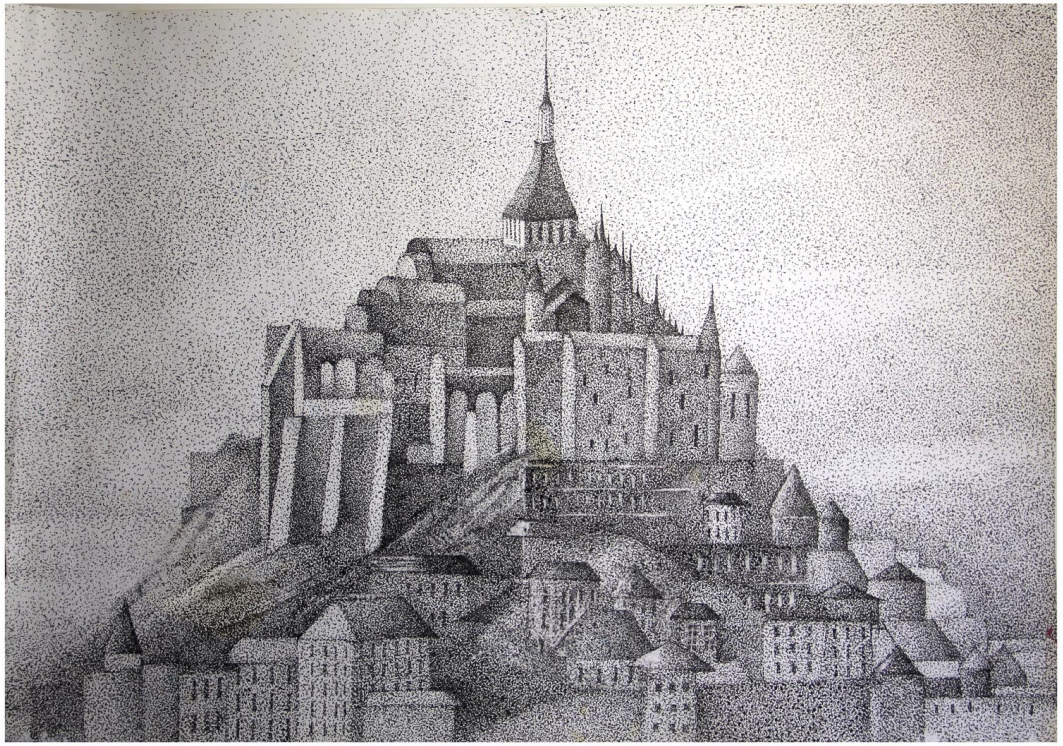


Правила композиции не являются обязательными для соблюдения. Даже наоборот.

Если лицо человека на картине повернуто в какую-либо сторону, необходимо оставлять свободное пространство с этой стороны, чтобы взгляд не упирался в преграду. Валентин Серов в портрете Ермоловой нарушает это правило композиции, в результате чего создается впечатление, будто актриса смотрит на нас прямо с полотна.

Точка

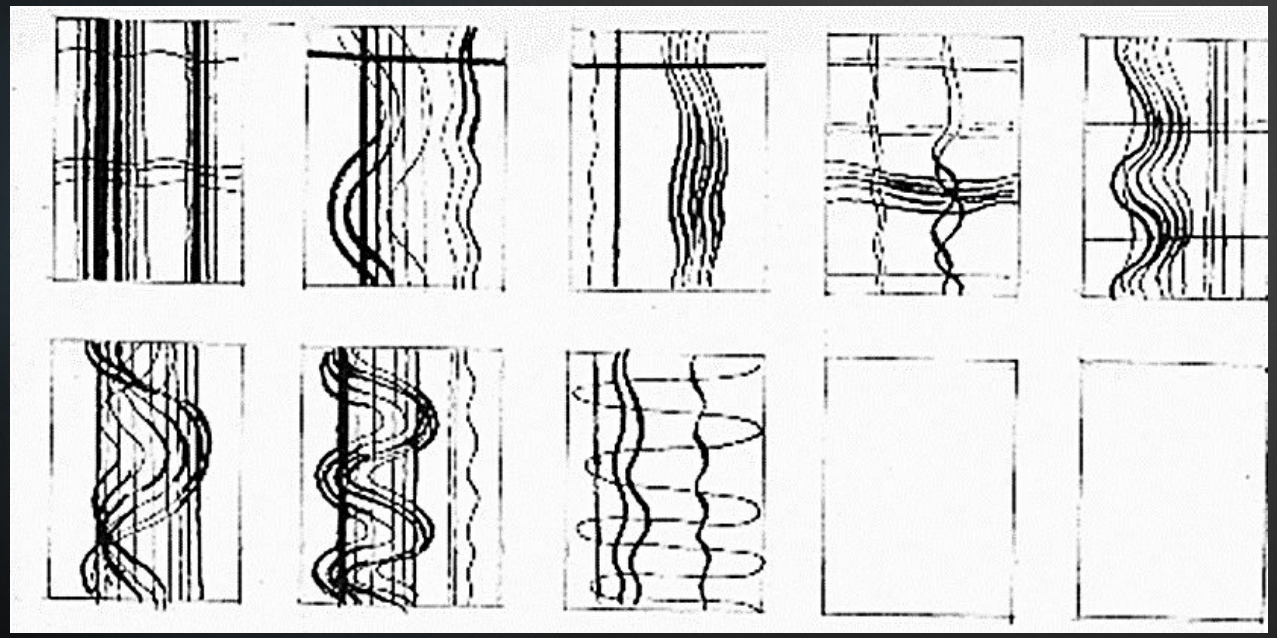
Выделяется как графический акцент на плоскости. Несмотря на свои относительно малые размеры, обладает весьма широкими возможностями в построении композиции. Очень часто именно она является центром всего ее строя.



Линия

По форме характеризуется протяженностью или развитием на плоскости в одном координатном направлении (в длину). Характер линейно-графической формы во многом определяется материалом и техникой ее исполнения.

Строя линейно-графическую композицию, важно как можно ярче выявлять специфические свойства линий разного исполнения.



Пятно

В отличие от точки и линии пятно, как правило, заполняет большую часть графической плоскости. С использованием пятна значительно расширяется палитра средств построения графической композиции.

ТОЧКА
ПЯТНО
ЛИНИЯ
ШТРИХ
И ТАК ДО БЕСКОНЕЧНОСТИ
КОНЕЦ