

Автор педагог изо Гончарова Н.Е.

КОМПОЗИЦИЯ

2D ДИЗАЙН

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

Интуитивное понятие о композиции в различной степени присутствует у каждого. Иначе в ней не было бы никакого смысла. То есть люди имеют схожее представление о гармонии, целостности, единстве ...

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.

consectetu torque

Special 2008

Enter Search Items Advance Search

Welcome To Our Company

venenatis quis, fermentum sit amet, placerat quis, arcu. Donec at metus ut erat elementum sagittis. Nam aliquam. Suspendisse vehicula nulla non purus. Morbi ac odio. Fusce quis dui eu lectus egestas iaculis. Morbi non pede ac lacus fermentum vulputate.

facilisis id, fermentum pharetra, lectus. Phasellus tincidunt dui ac leo. Quisque tempus accumsan velit. Aenean tempor, purus laoreet

Read more >

Suspendisse vehicula nulla non purus:

View Details >

Latest news

January 2008 Donec dui tortor, faucibus quis, feugiat sed, patiq conmodo odio. more >

January 2008 Aliquam erat volutpat. Integer aliquet neque vel pede. Suspendisse potenti. more >

January 2008 Phasellus est mauris ullamcorper interdum semier. Mauris vehicula more >

Awards

Mauris sed magna non

Donec tortor augue Aliquam et, lobortis vel, faucibus vitae, libero pellentesque mattis.

Donec tortor augue Aliquam et, lobortis vel, faucibus vitae, libero pellentesque mattis.

Donec tortor augue Aliquam et, lobortis vel, faucibus vitae, libero pellentesque mattis.

Donec tortor augue Aliquam et, lobortis vel, faucibus vitae, libero pellentesque mattis.

OUR PROJECTS

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 next >

Композиция

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.

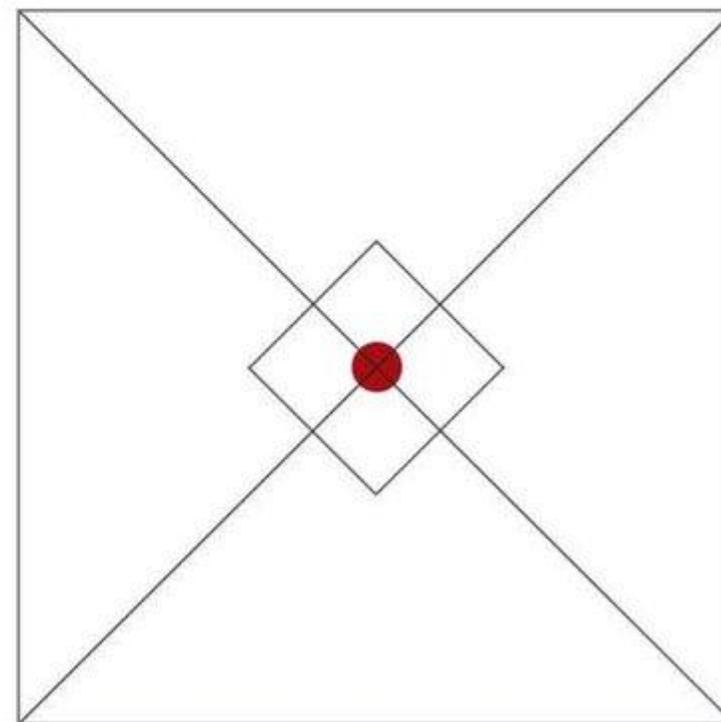
Любой объект с легкостью можно вписать в одну из трех основных фигур: прямоугольник, треугольник, эллипс. Так что оперировать мы будем именно этими фигурами.

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

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.

the JAZZ
of SOCIETY
EGYPT
PRESENTS

International Jazz Day

INTERNATIONAL

WAZZ DAY

MONDAY
30 APRIL
8:00 PM

FEATURING
EGYPT'S JAZZ
ALL STARS

Organized by
agwa
productions

GRAND NILE ART CENTRE
GRAND NILE TOWER
TICKETS: 50-100 EGP

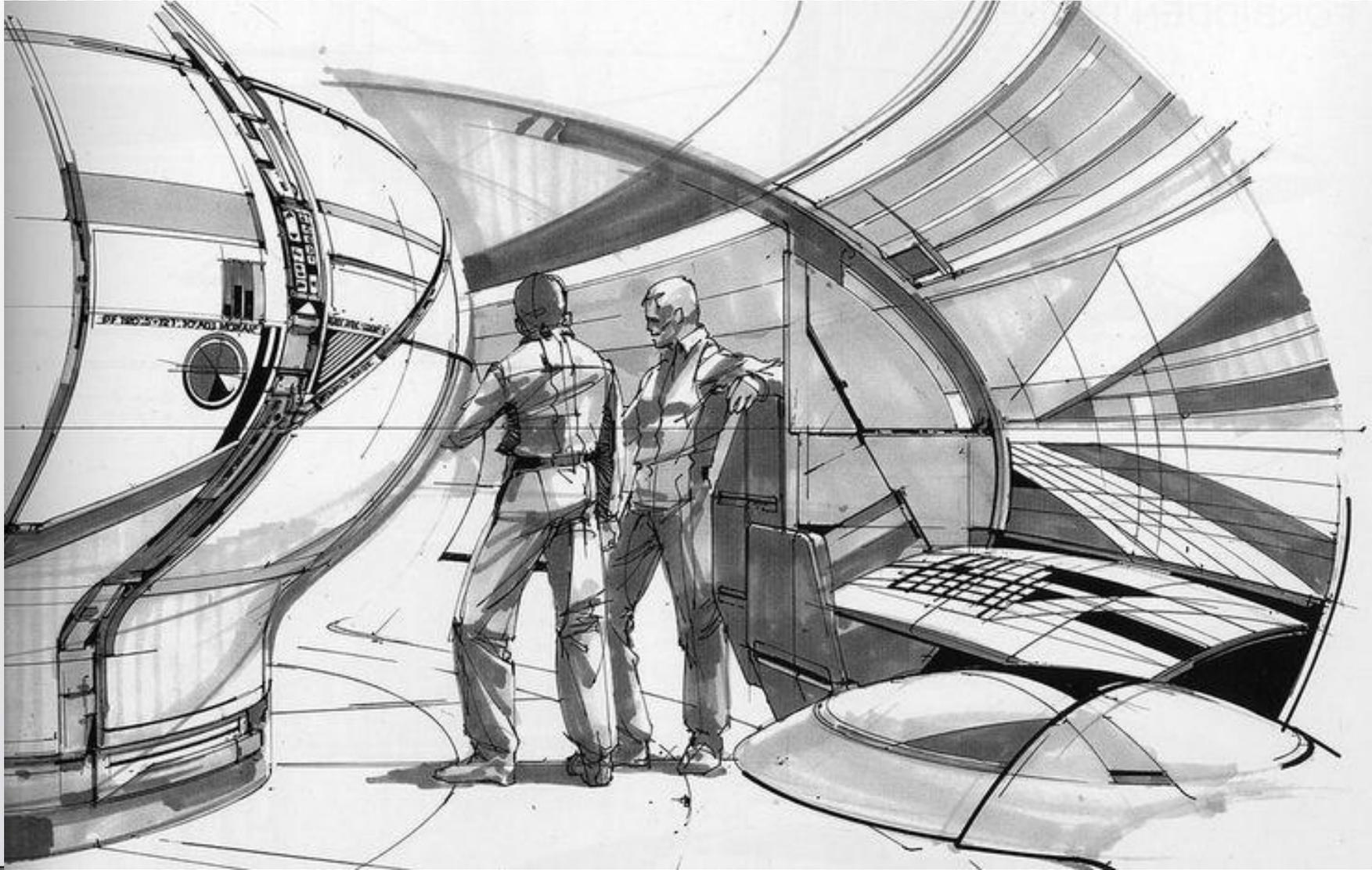
Центр композиции

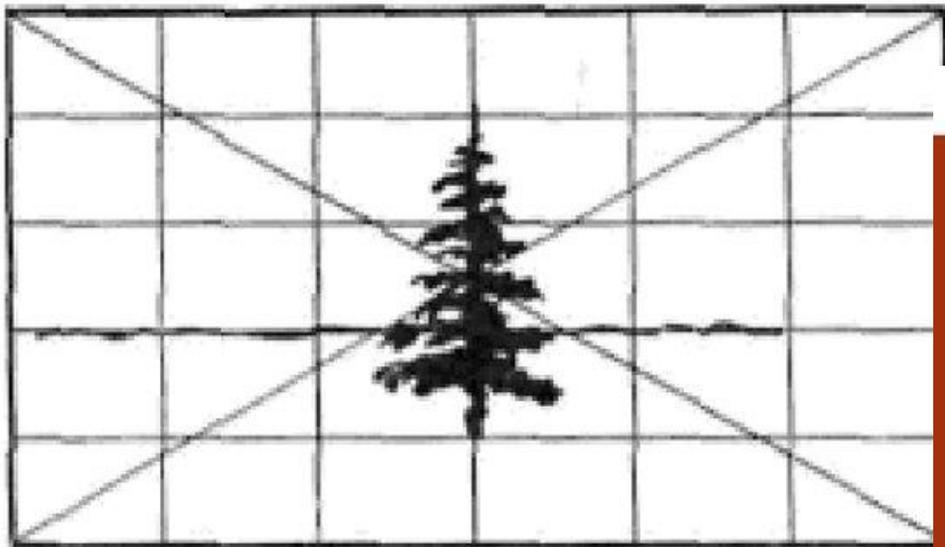
Композиционный центр служит для фокусировки внимания зрителя на деталях композиции. В фотографии, живописи и рисунке, как правило, выделяются **сюжетно-композиционные центры**. То есть, в композиционном центре находится **основной сюжет произведения**. В рекламе выделение композиционного центра может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

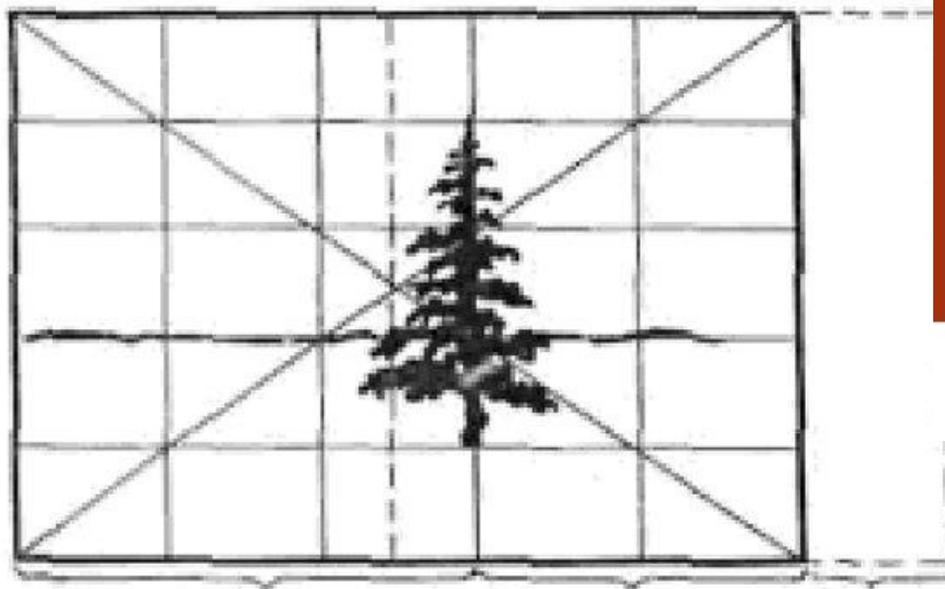

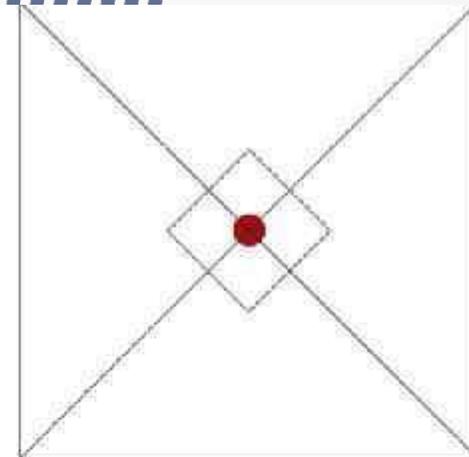

а

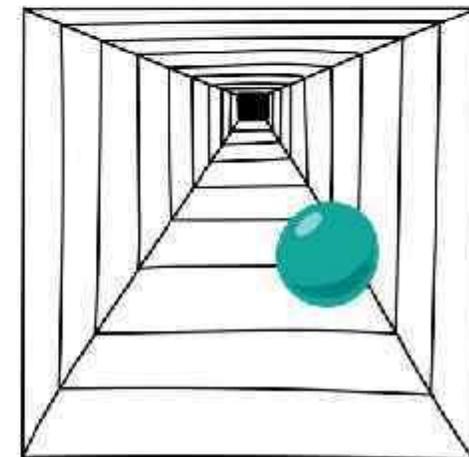
Центр

- Геометрический

- Композиционный (смысловой)

FREITAG
10.09.2010
 DISCOTRONIC + PLAY.FM
 PRÄSENTIEREN

ANDRÉ CALUOTTI

COCOON, CADENZA, BERGHAIN-PANORAMA BAR :: BERLIN
 SUPPORT: MARIUS LEHNERT (DISCOTRONIC, ROCKER 33 :: STUTTGART)
 VISUALS: FRISCHVERGIFTUNG (STUTTGART) - 23.00 UHR, 12€ - LIMITIERTER VVK IM KNARZ 10€

KLUBKNARZ.DE **KNARZ**
 CHATEAU KNARZ // EHINGERSTRASSE 19 // 89077 ULM-WEST

DISCOTRONIC
 play.fm
 POCKET
 KLUBKNARZ

ERRABAL JAZZ
BLUES JAZZ
IBIZTARIA
MUSIKA BELTZA

[JAZZ]
DEDIEGO BROTHERS
 URRIAK 23 LARUNBATA 22:00 etan
 POLIKIROLDEGIKO ARETOAN SORALUZE

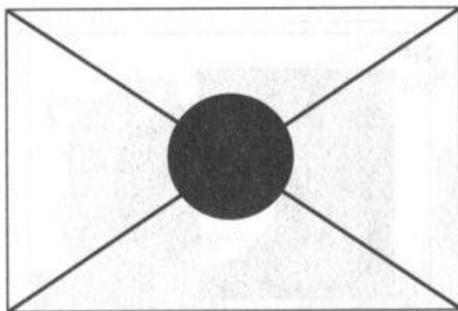
[BLUES]
RED HOUSE
 AZAROK 6 LARUNBATA 20:00 etan
 COLISEO ARETOAN EIBAR

[RAP+JAZZ]
KASE.O JAZZ MAGNETISM
 AZAROK 20 LARUNBATA 22:30 etan
 ESPALDIA KAFE ANTZOKIA ELGETA

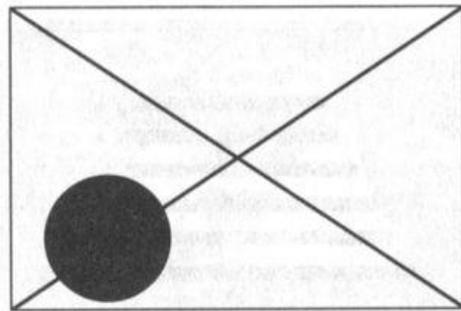

Композиционный центр

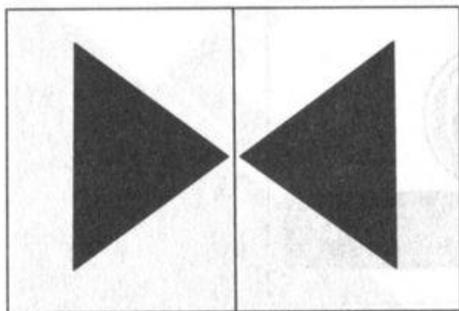

В центре

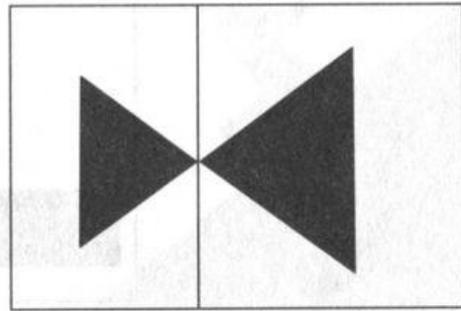

Смещен от центра

Симметрия

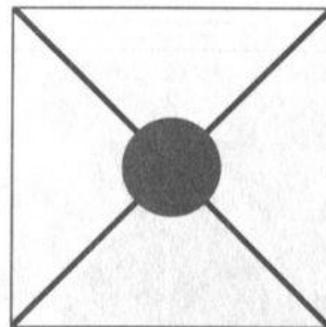

Симметрия

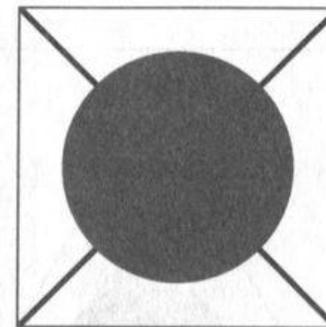

Асимметрия

Равновесие

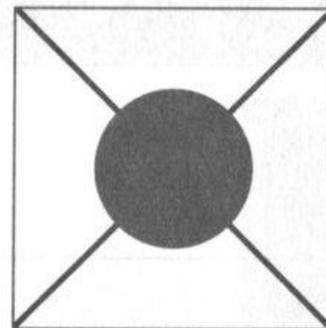

Пропорциональное

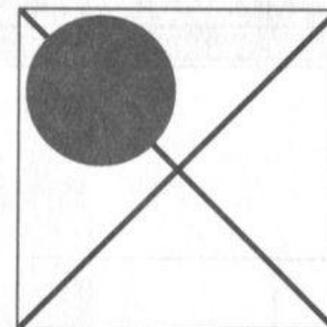

Стесненное

Расположение

В центре —
уравновешенность

В углу — спокойствие
(желание — переместить)

Композиционный центр может быть выделен:

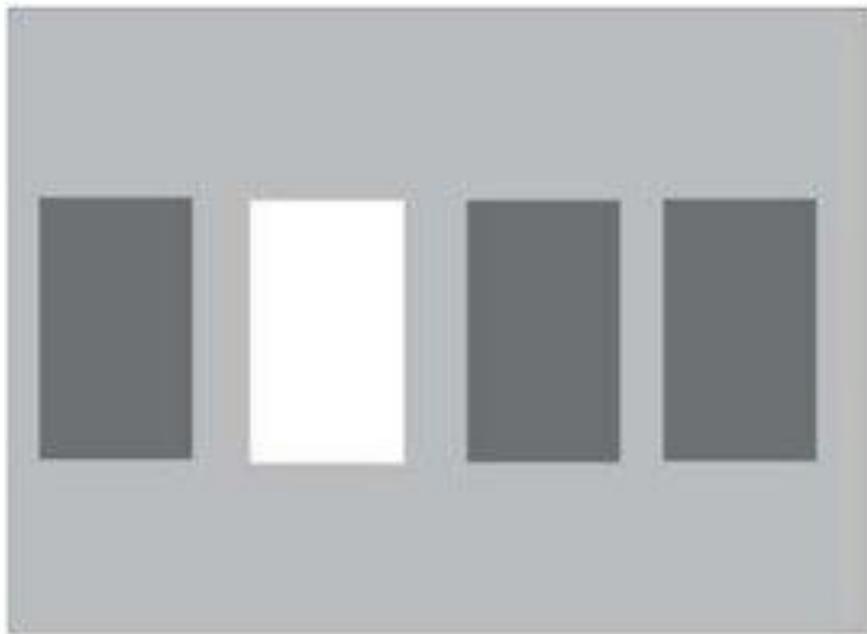
контрастом света и тени

контрастом цвета

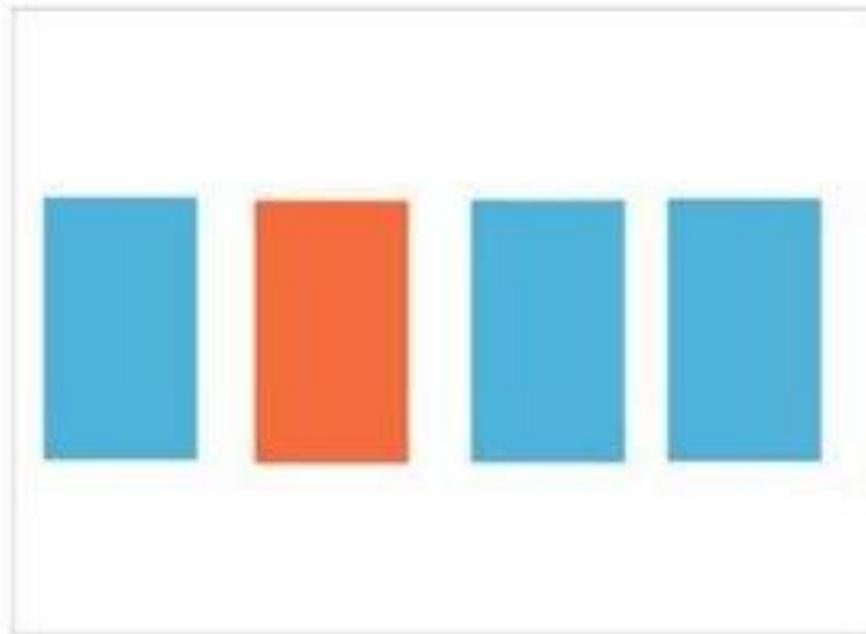
размером

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.

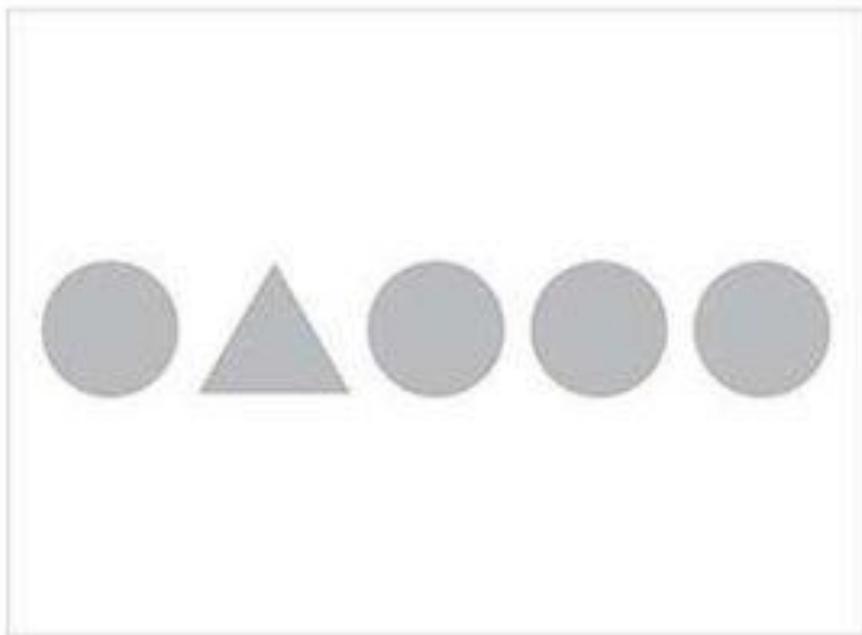
1. Выделение освещенностью

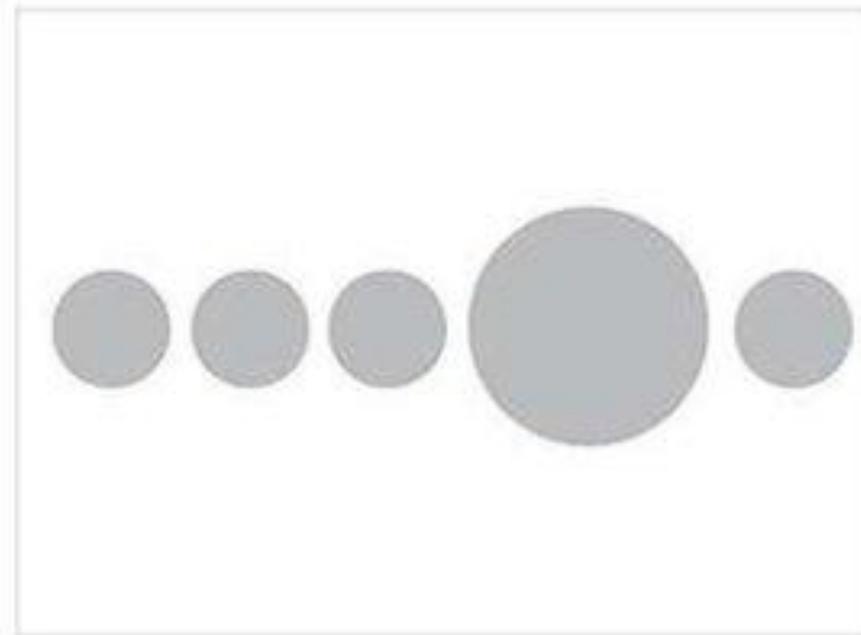
2. Выделение цветом

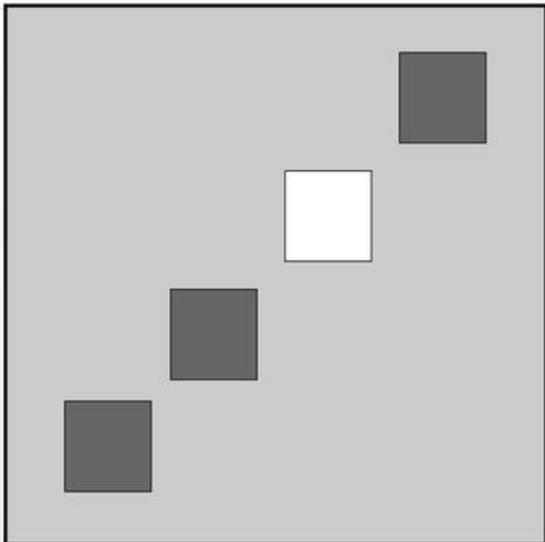

3. Выделение формой

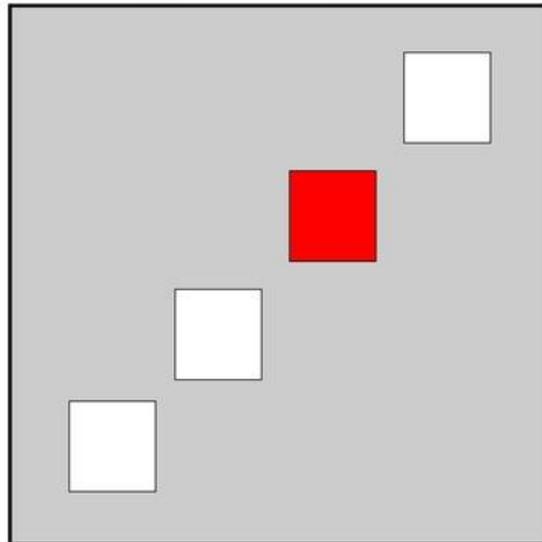

4. Выделение размером

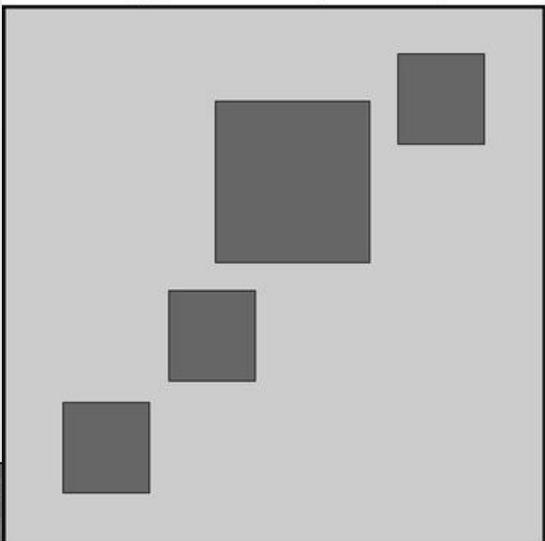
Выделение светом

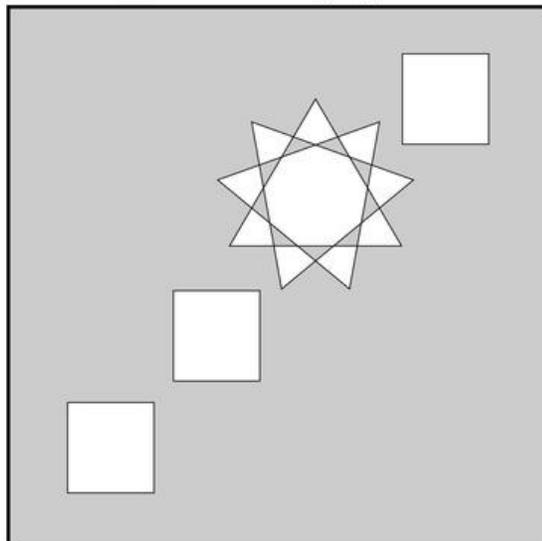
Выделение цветом

Выделение размером

Выделение формой

Композиционный центр

- Та часть, которая ясно выражает главную идею
- Несет на себе всю смысловую нагрузку
- Для глаза является сильным раздражителем
- Это – движение, световые эффекты, контрасты величин, форм, цвета

Задание 1

1- Нарисовать 4 вида композиции с выделением композиционного центра за счет:

-контраста (4)

-цвета (4)

-формы (4)

-размера (4)

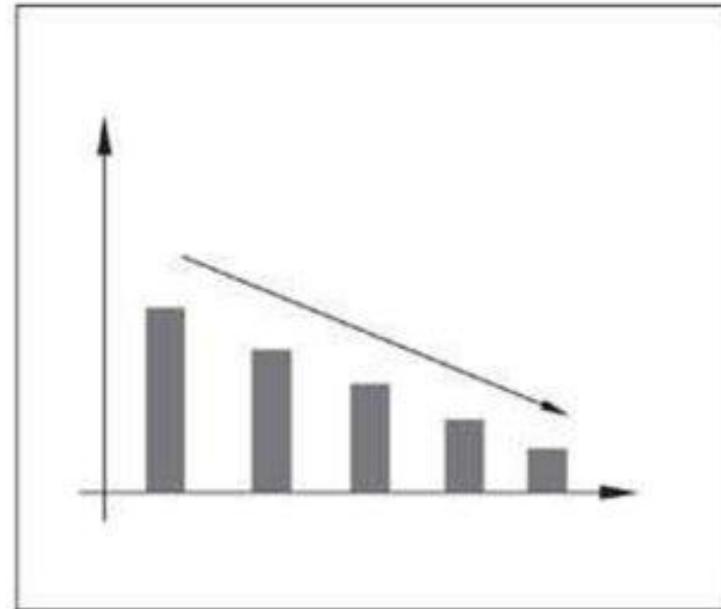
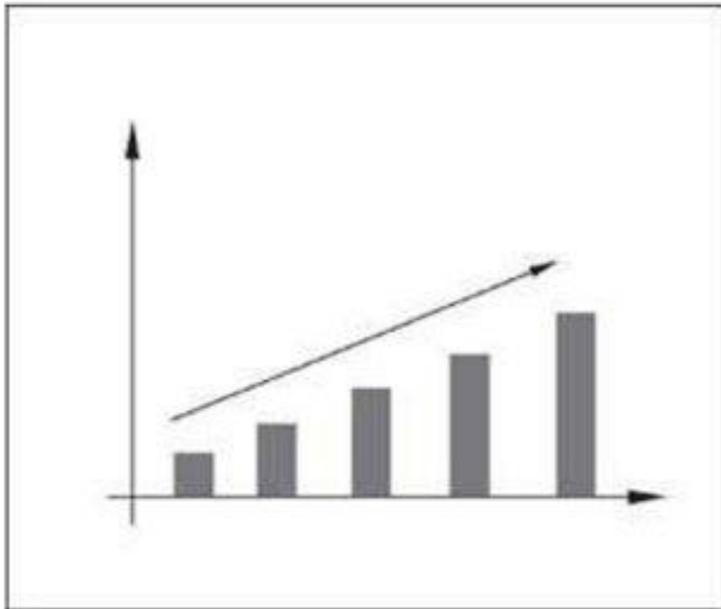
(...использовать геометрические фигуры)

(...всего **16** листов)

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 2

1-Нарисовать 3 вида композиции с применением диагональных линий

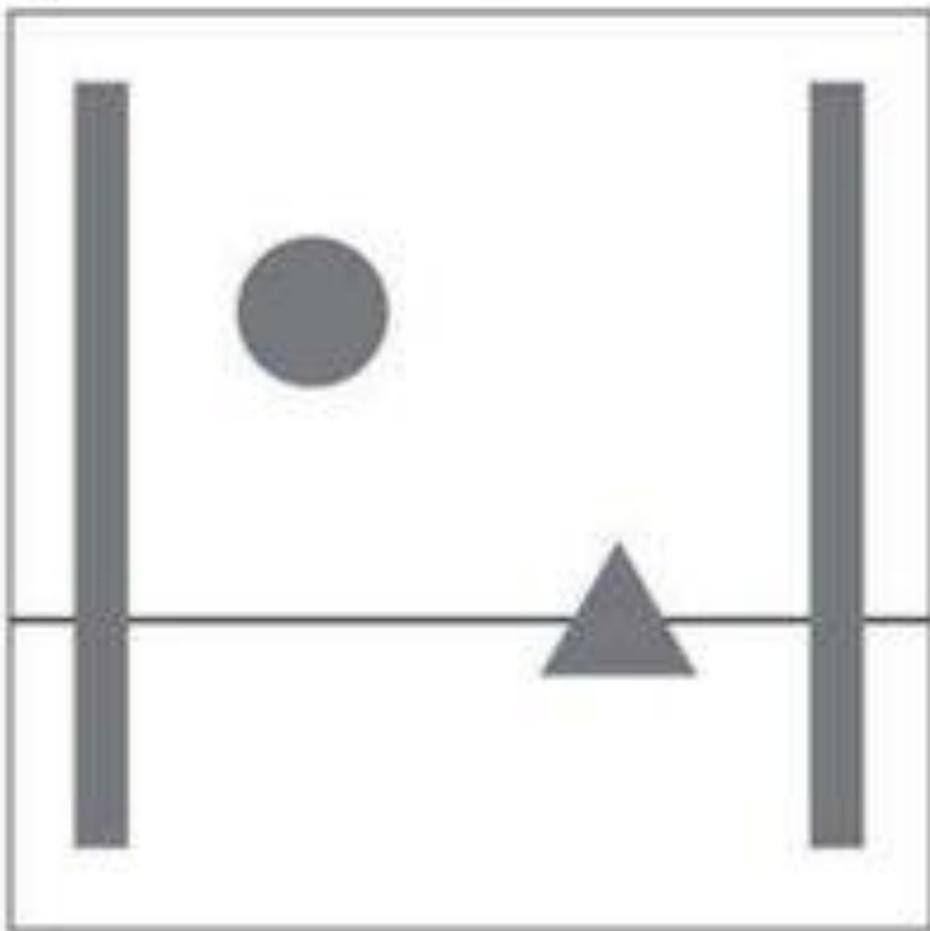
-визуальное падение (3 эск.)

-визуальное стремление вверх (рост) (3 эск.)

(...всего 6 листов)

Замкнутая и отк

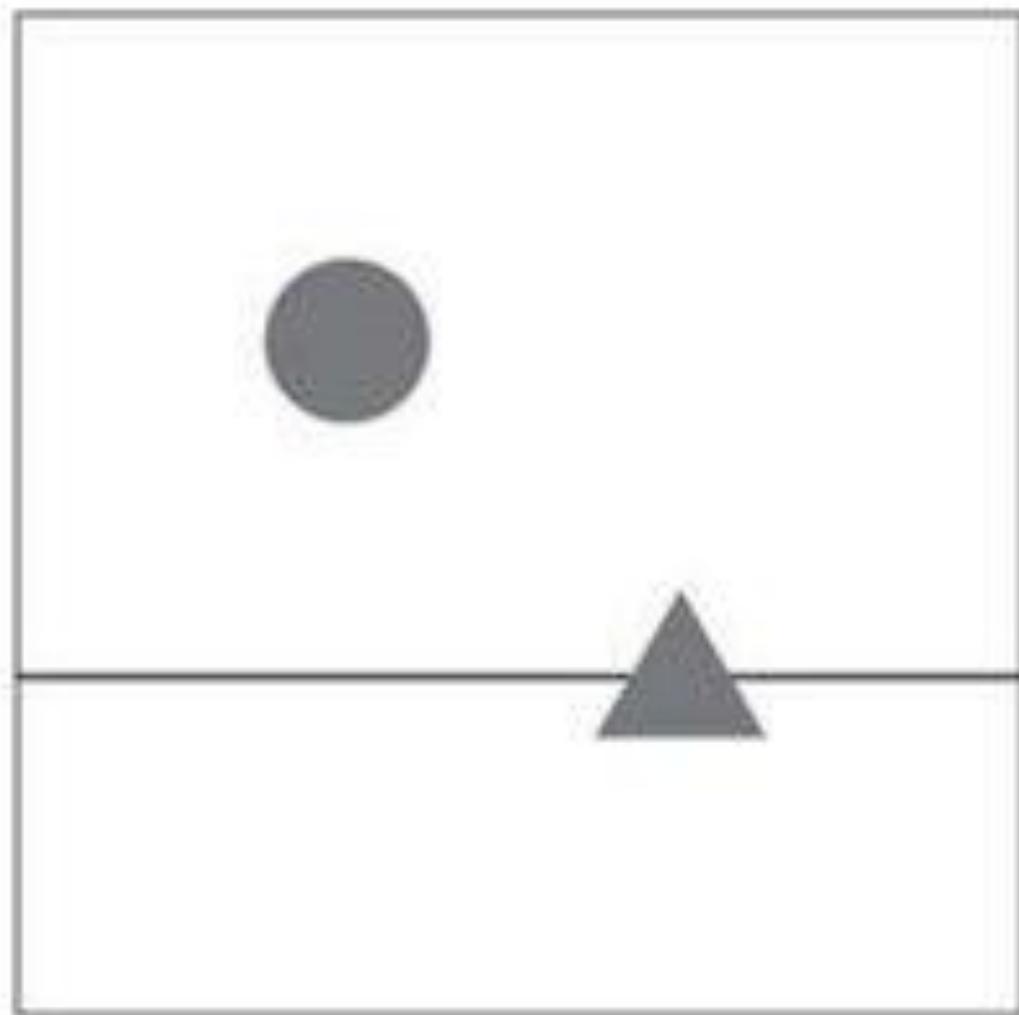
В замкнутой ко
композиция под
Элементы в ней
композиции. А
достижения мо
композиции, с
геометрических
композиции.

Замкнутая композиция

ий стремятся к **центру**. Такая
о, неподвижного.
и как бы **замыкаются в центре**
емиться к этому центру. Для ее
ложение элементов в центре
ентов (на изображение -
се они указывали на центр

Открытая композиция
возможность про
подходит для пере

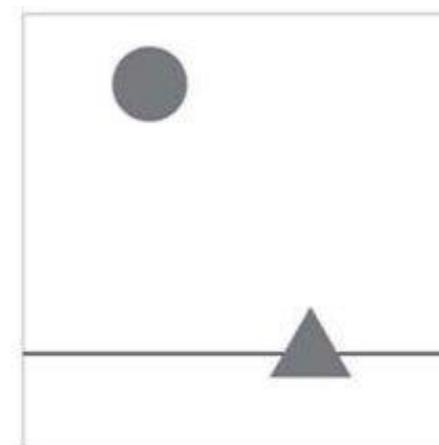
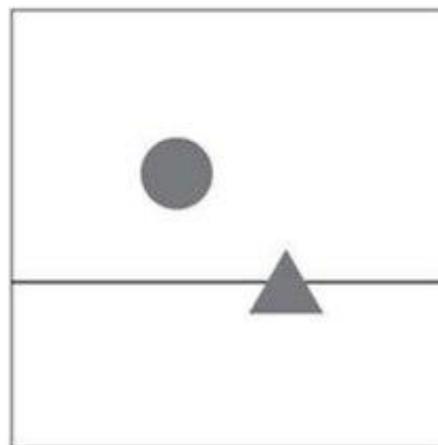
сходят от центра, дает нам
э за рамки плоскости. Она
I.

Открытая композиция

Правило золотого сечения

Различное расположение элементов на плоскости может создать гармоничное или негармоничное изображение. Гармония - это ощущение и понятие о правильном расположении элементов весьма интуитивно. Однако можно выделить несколько совсем не интуитивных правил.

Расположение простых геометрических фигур на изображении слева выглядит намного более гармоничным. Почему?

Гармония - это слаженность.

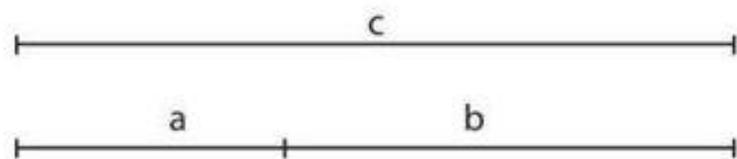
Единое целое, в котором все элементы дополняет друг друга. Некий единый механизм.

Самый большой такой механизм - это окружающий нас мир, в котором все элементы взаимосвязаны - животные дышат воздухом, расходуют кислород, выдыхают углекислый газ, растения используют его углерод и энергию солнца для фотосинтеза, возвращая кислород. Одни животные питаются этими растениями, другие регулируют количество питающихся растениями, питаясь ими, тем самым спасая растения, вода испаряется, чтобы выпасть осадками и пополнить запасы рек, океанов и так далее...

Нет ничего более гармоничного, чем сама природа. Поэтому и понимание гармонии приходит к нам от нее.

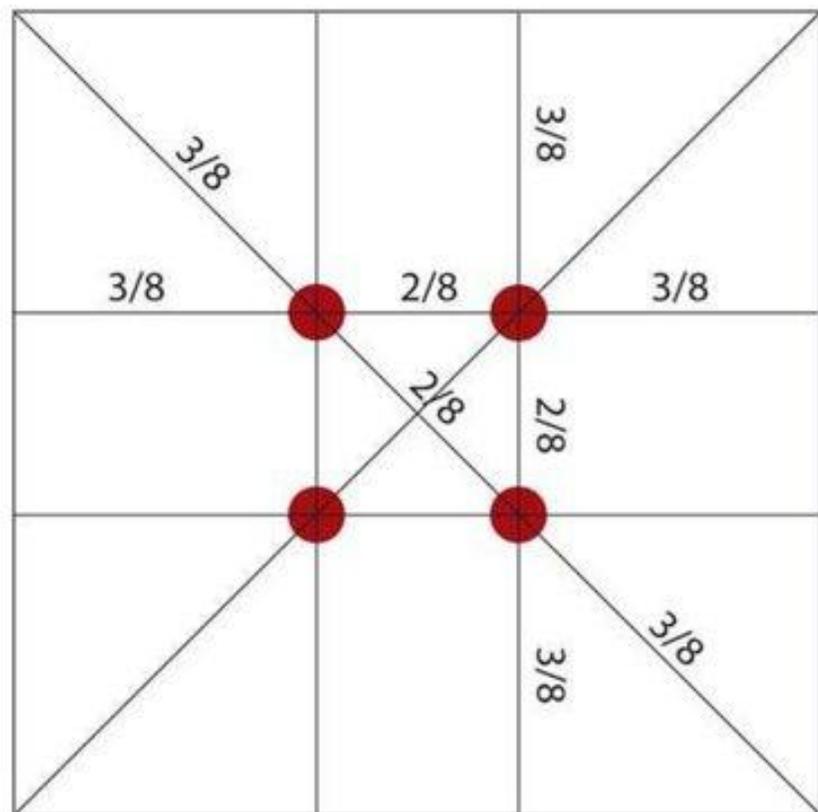
А в природе огромное количество зрительных образов подчиняется двум правилам: **симметрии и правилу золотого сечения.**

Что такое симметрия, я думаю, вы знаете. А что такое золотое сечение?

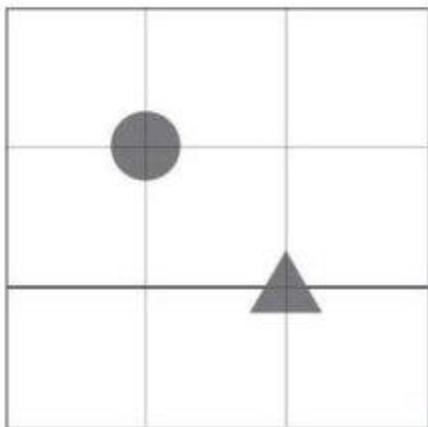
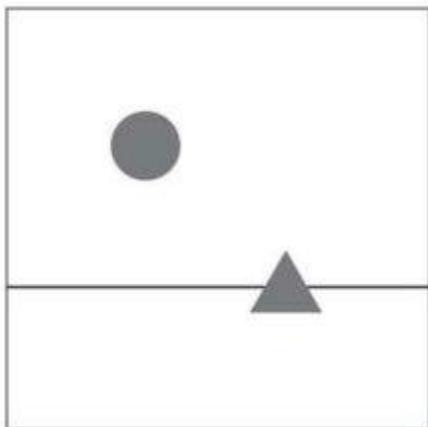
$$\frac{c}{b} = \frac{b}{a}$$

Части этого отрезка примерно равны $\frac{5}{8}$ и $\frac{3}{8}$ от всего отрезка. То есть, по правилу золотого сечения зрительные центры в изображении будут располагаться так:

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

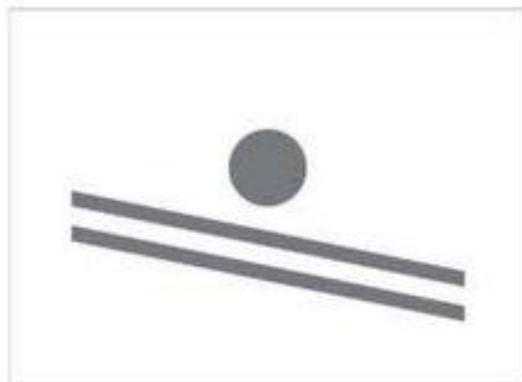
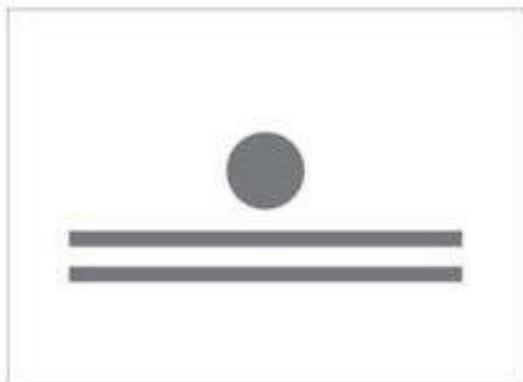
В этом рисунке не соблюдено правило золотого сечения, но создается ощущение гармонии.

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.

Часть 3. 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.

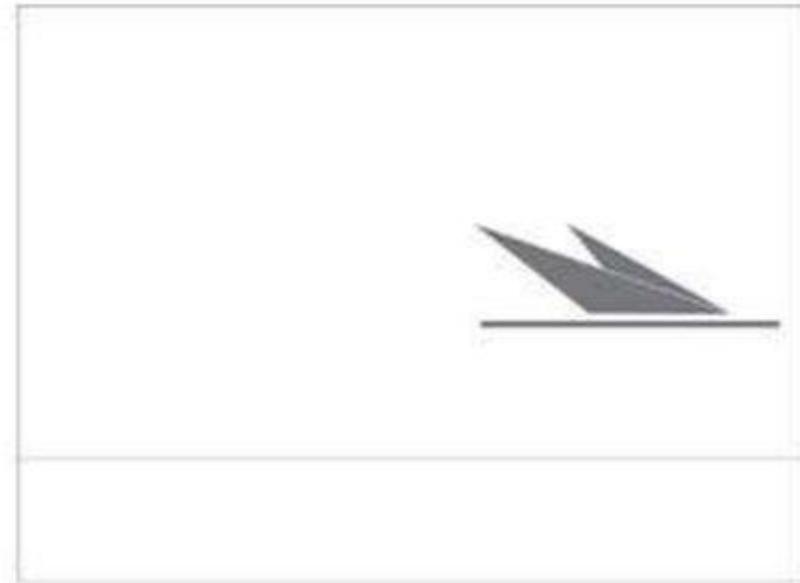

Таким образом, для передачи движения в композиции можно использовать диагональные линии.

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

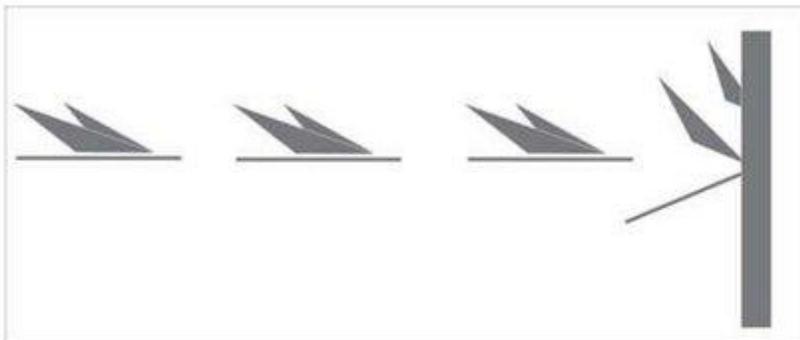

Птичка летит

Птичка прилетела

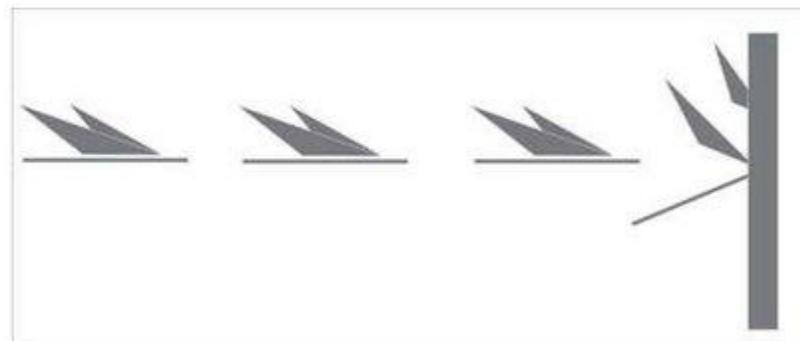
Движение можно передать последовательным отображением некоторых моментов этого движения

Так же для передачи движения используют смазанный, размытый фон и направление линий композиции в сторону движения объекта.

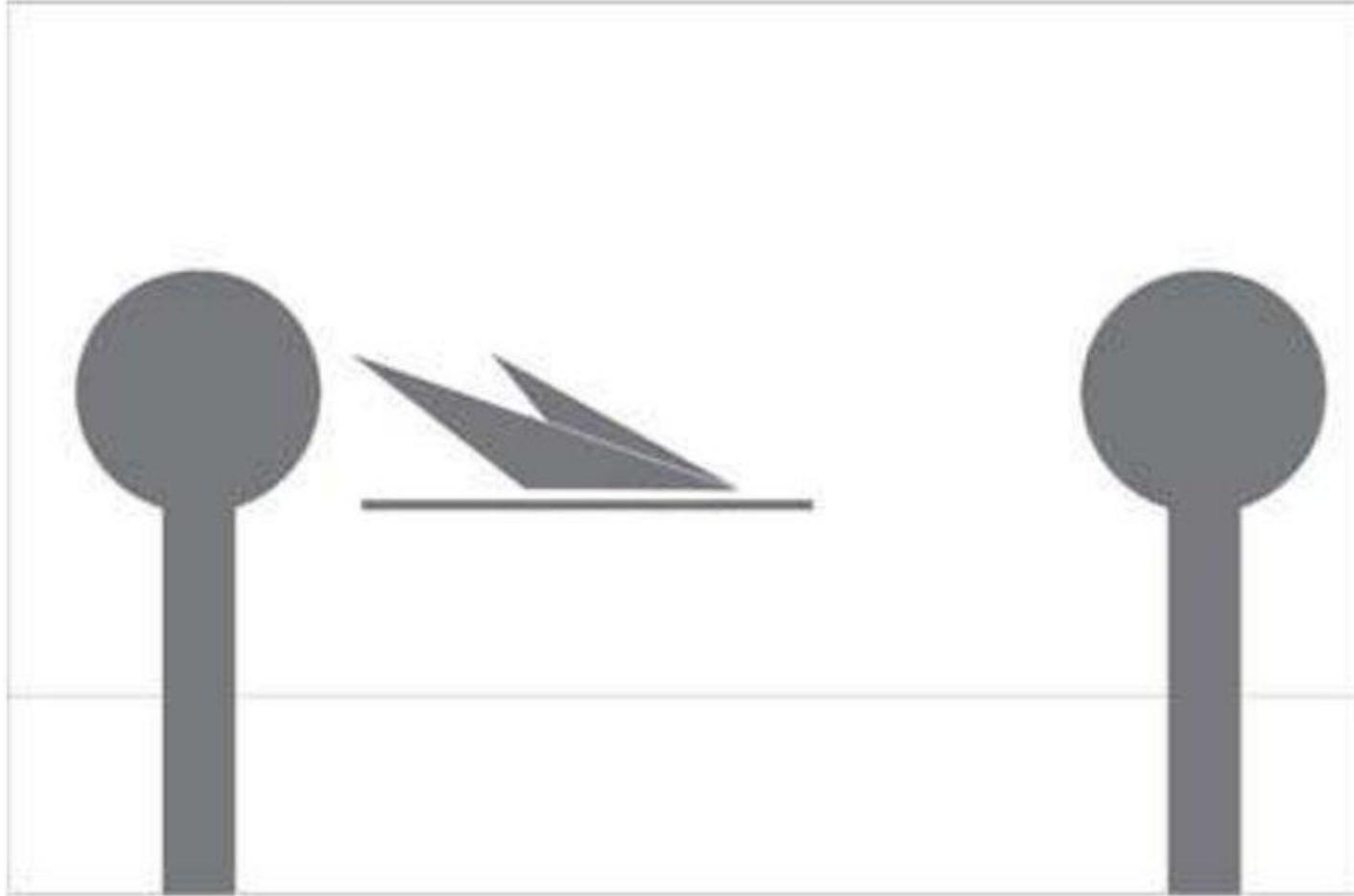
Статика в композиции достигается отсутствием диагональных линий, свободного места перед объектом и наличием вертикальных линий.

Движение можно замедлить или ускорить:

Кажется, что движение на левом рисунке быстрее, чем на правом. Так устроен наш мозг. Мы читаем и пишем слева направо. И движение нами воспринимается проще слева направо.

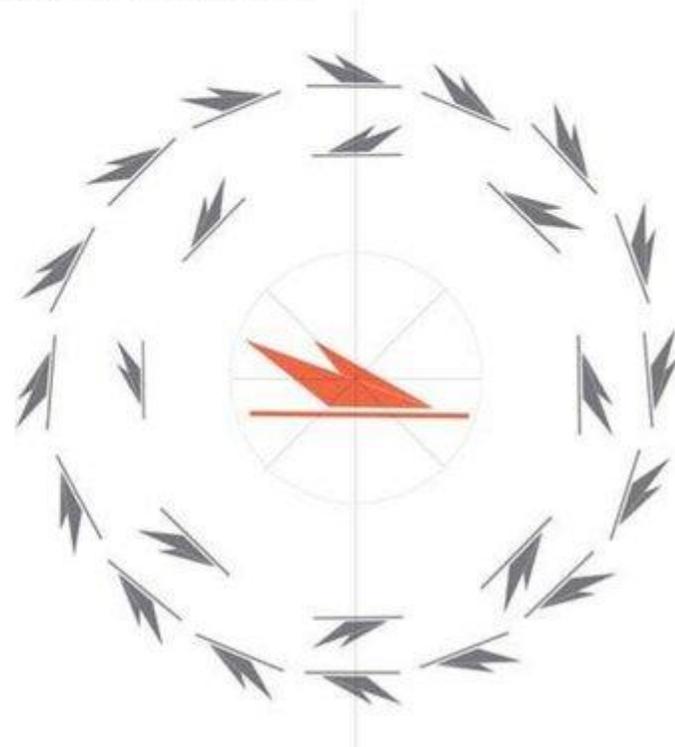
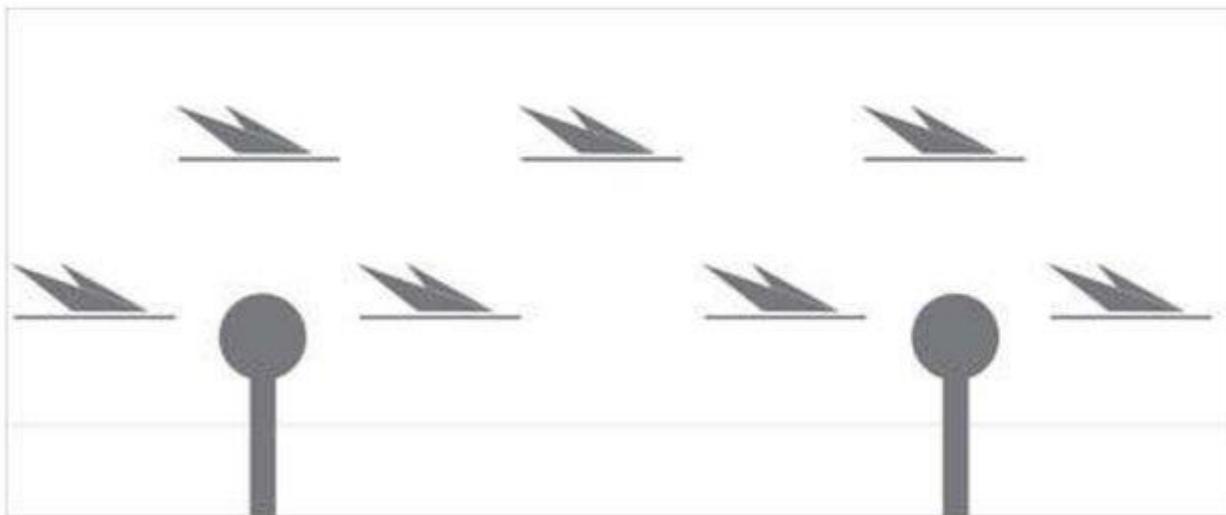
Замедлить движение можно наличием в композиции вертикальных линий.

РИТМ В КОМПОЗИЦИИ

Ритм - один из ключевых моментов в искусстве. Он может сделать композицию спокойной или нервной, агрессивной или умиротворяющей. Ритм обусловлен повторением. Мы живем в мире различных ритмов. Это смена времен года, дня и ночи, движение звезд, стук капель дождя по крыше, сердцебиение... В природе ритм, как правило, равномерен. В искусстве же можно выделять ритмические рисунки, делать акценты, менять размеры, тем самым придавая композиции особое настроение.

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

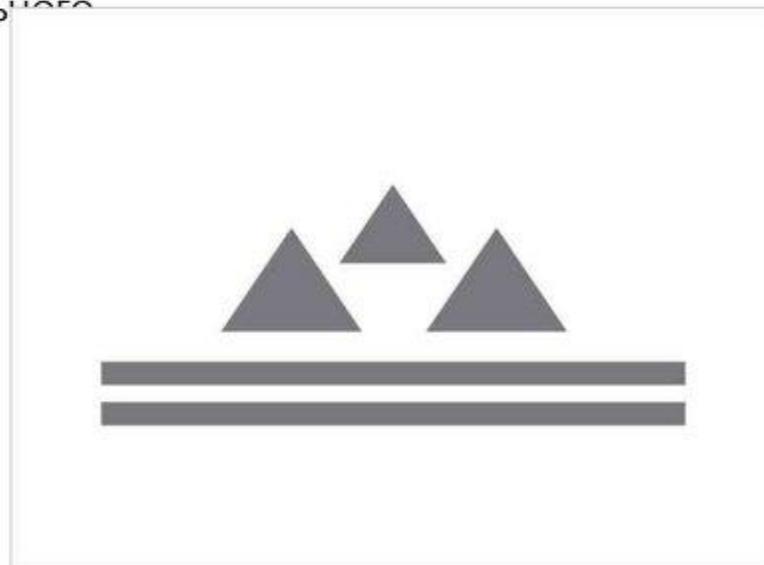

Часть 4 Симметрия и асимметрия в композиции, достижение равновесия

Симметрия в композиции

Как уже говорилось, 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 является 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.

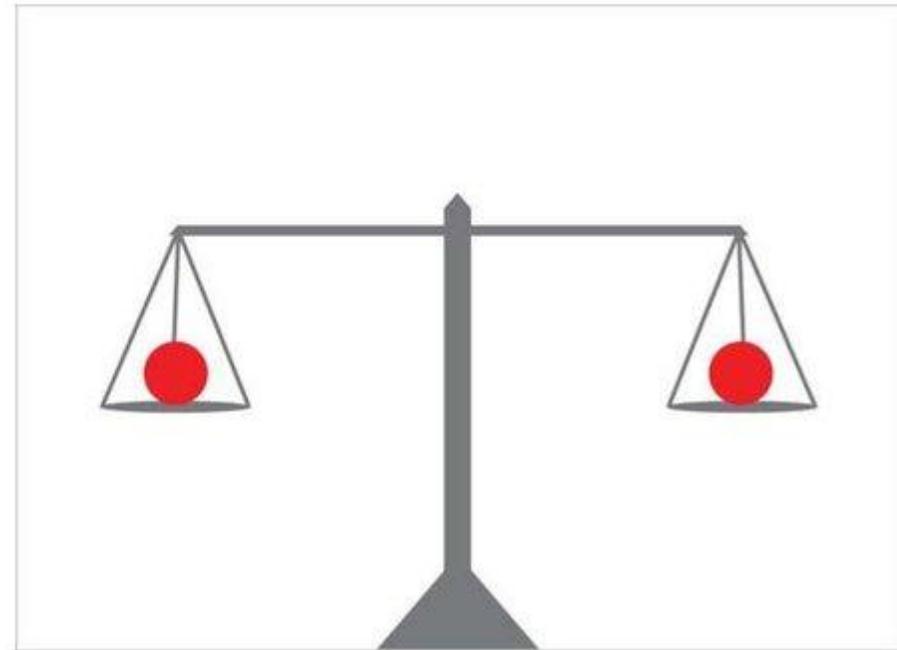
Симметрия - это самый простой способ добиться равновесия в композиции. Однако, не единственный.

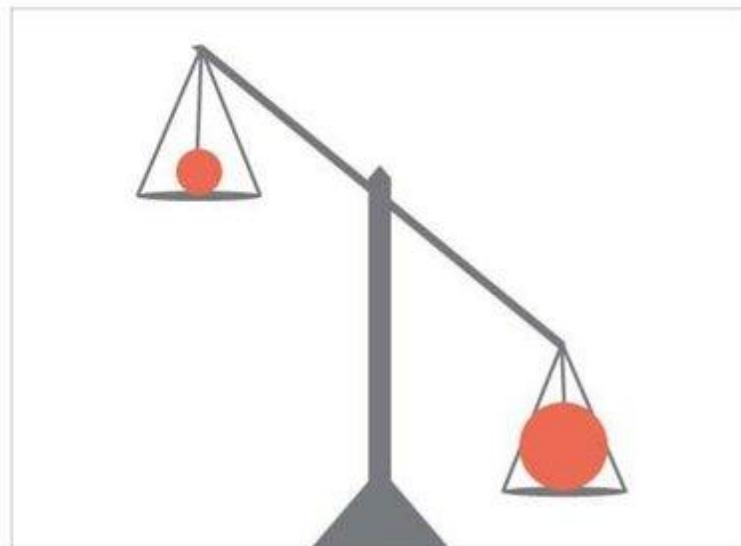
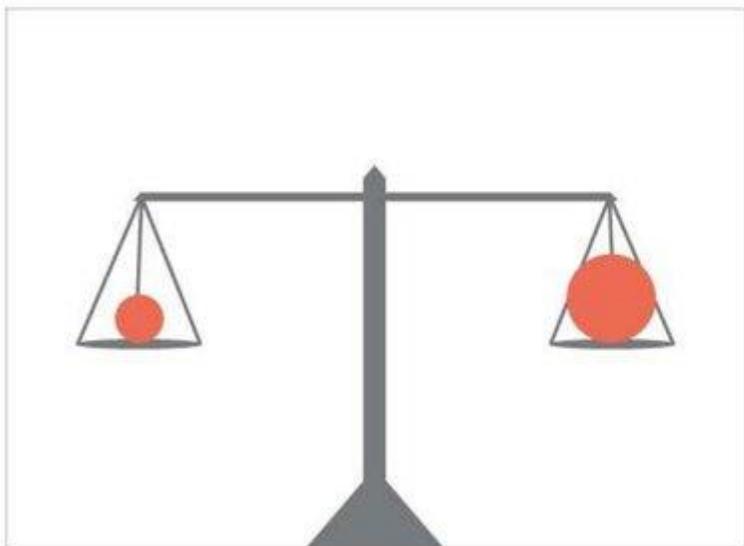
Асимметрия, достижение равновесия

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.

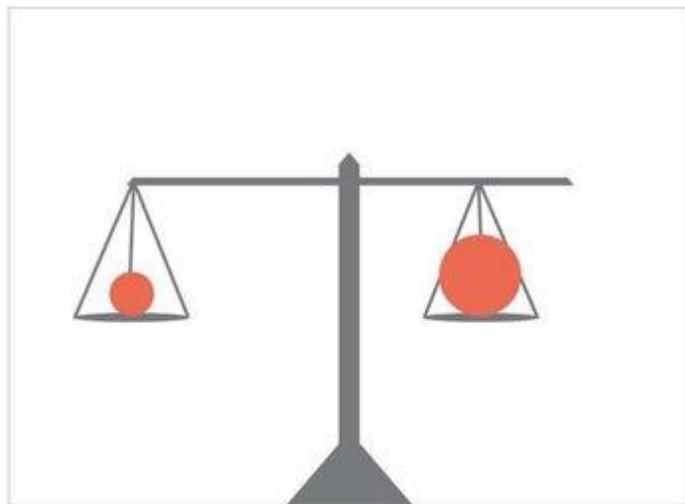
Асимметрия нарушит это равновесие. И если один из объектов будет больше, то он попросту перевесит меньший.

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, перевесив 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.

Часть 5 Применение правил композиции в рекламе

Правильная подача информации

Чтобы научиться строить сложные композиционные схемы, выражать свои мысли, передавать идею произведения, развить в себе чувство единства и равновесия помимо знаний основ композиции необходимы талант и долгие годы тренировок. За все время существования изобразительного искусства художники, архитекторы и фотографы выявили огромное количество композиционных схем, задействовав целый ряд средств достижения композиции.

Помимо сложных художественных произведений, соблюдение правил композиции так же важно и для правильной подачи информации в рекламе. Делаете ли Вы рекламный снимок какой-либо продукции, размещаете графическую информацию на сайте или баннере, предоставляете готовый продукт на утверждение заказчику, без построения композиции не обойтись.

Предоставляемая информация должна находиться в композиционном центре. Для этого ее необходимо выделиться одним из существующих способов. Лучше всего подойдет выделение освещенностью. При подаче информации светлый объект расположите на темном фоне, темный - наоборот. Старайтесь не использовать пестрый фон, он может отвлечь внимание.

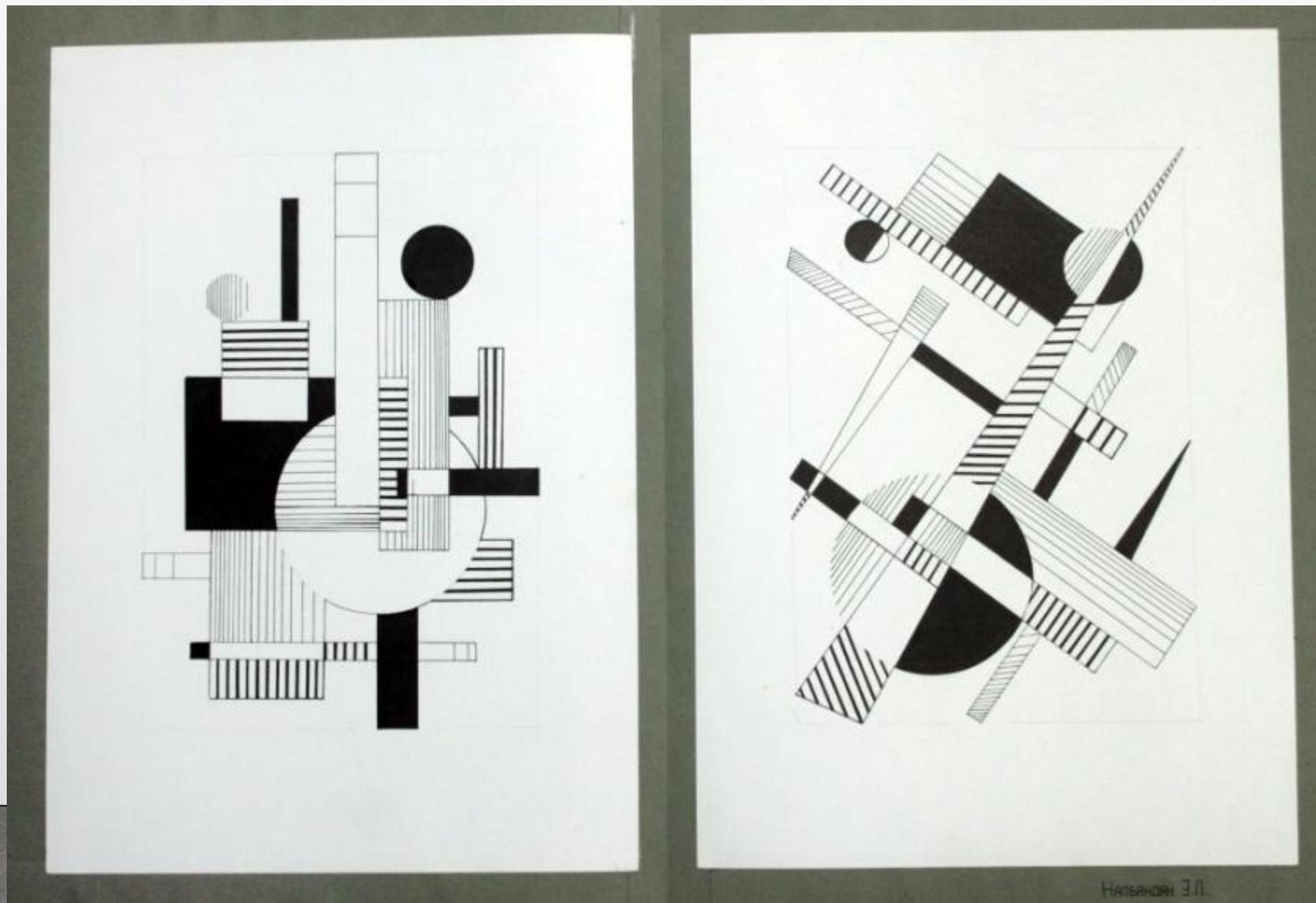
Не забывайте о целостности. Если объектов несколько, не располагайте их хаотично. Лучше всего выстроить их в форме простых геометрических фигур. Старайтесь соблюсти при этом равновесие.

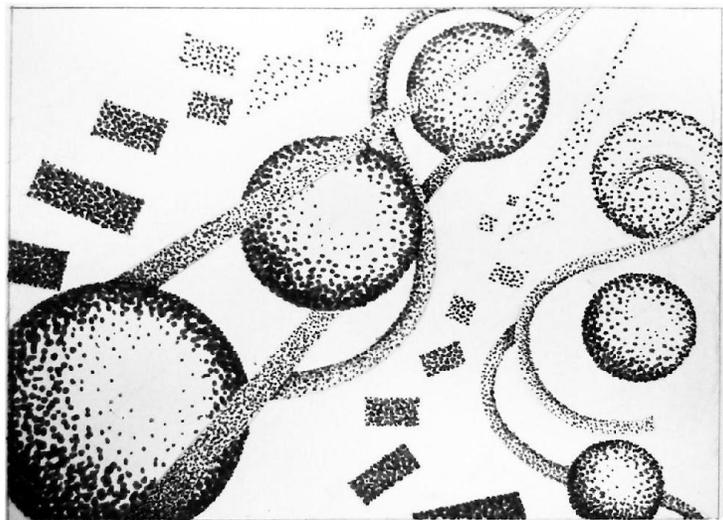
Если объект не должен располагаться в центре, лучше поместить его справа, чтобы взгляд двигался навстречу ему, так как читаем и просматриваем изображение мы слева направо.

Правильная подача информации - залог успеха. Старайтесь уделять этому достаточное количество времени и внимания.

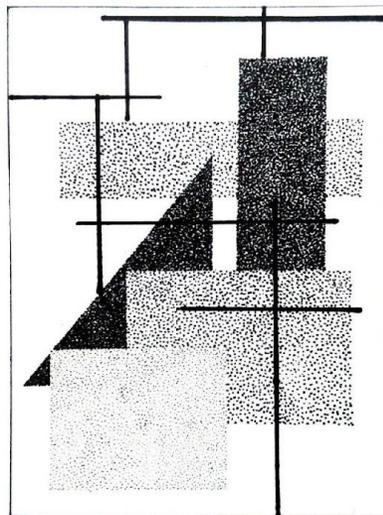

Динамика и статика

ДИНАМИКА

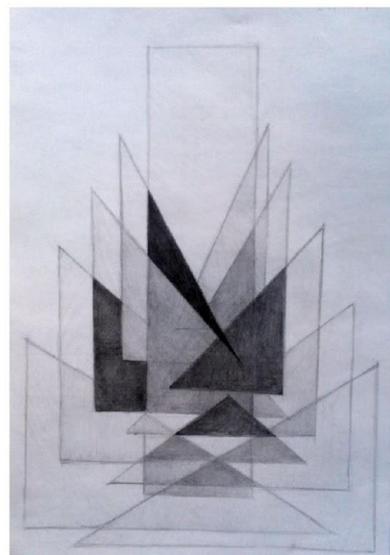
СТАТИКА

а

В

СТАТИКА

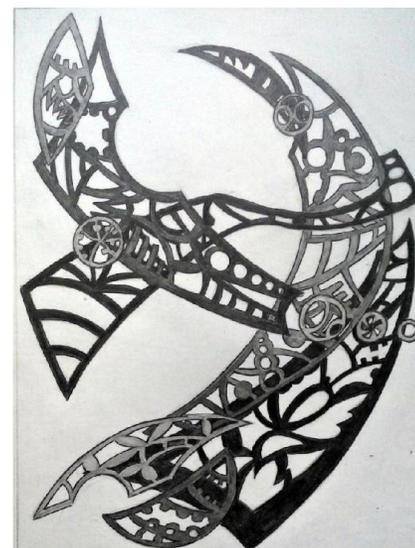

СТАТИКА

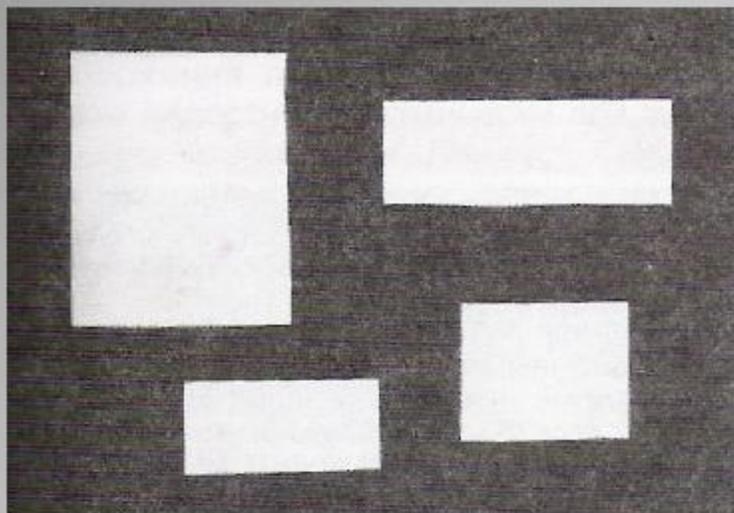

ДИНАМИКА

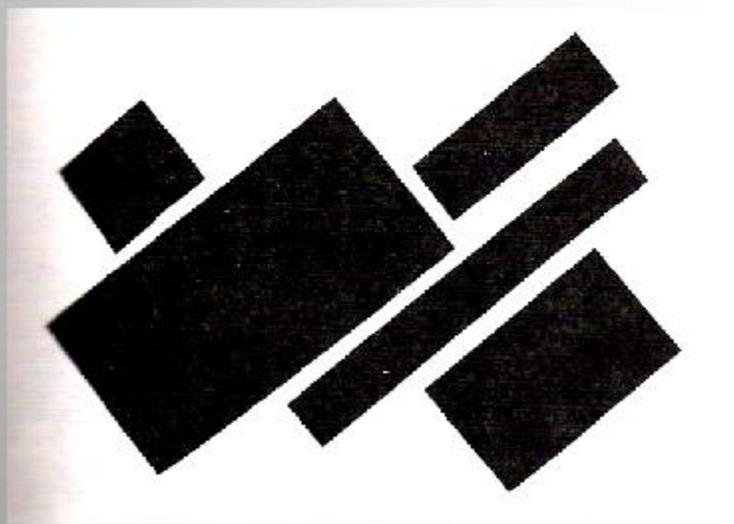
б

ДИНАМИКА

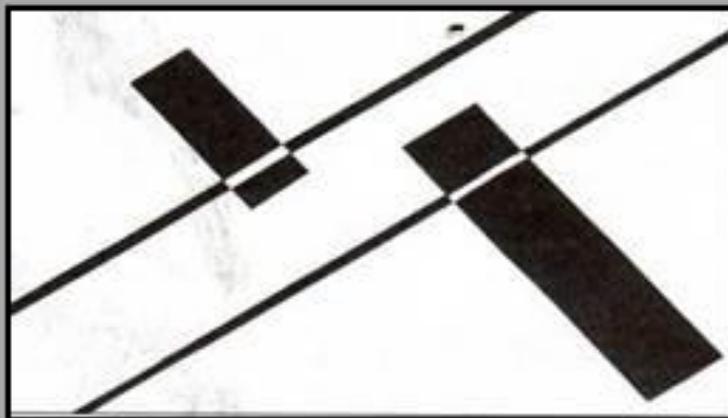

**ФРОНТАЛЬНАЯ
КОМПОЗИЦИЯ**

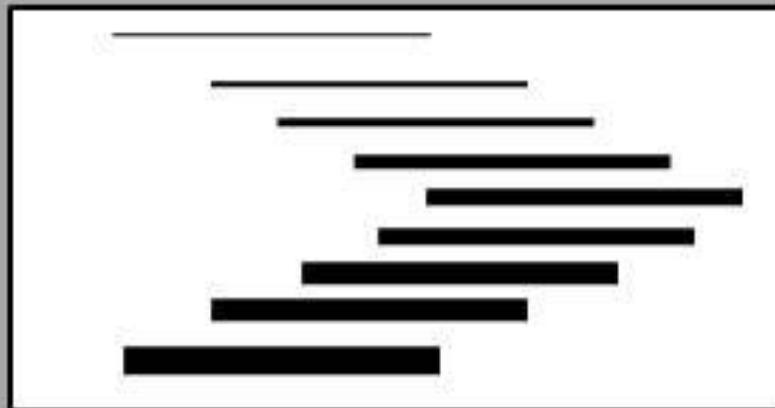

**ГЛУБИННАЯ
КОМПОЗИЦИЯ**

**Линия изображенная
от края до края листа
делает композицию
открытой.**

**Различная толщина и
длина линий создает
ощущений движения
и ритма**

ЛИНИЯ, ПЯТНО

РИТМ

КОНТРАСТ

ДВИЖЕНИЕ

ЛИНИЯ

РИТМ

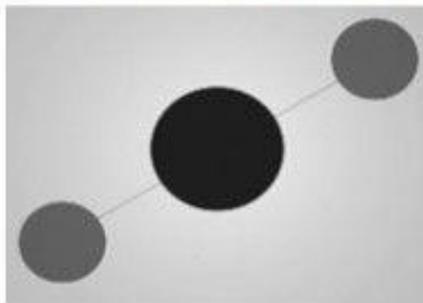

СИММЕТРИЯ

ДВИЖЕНИЕ

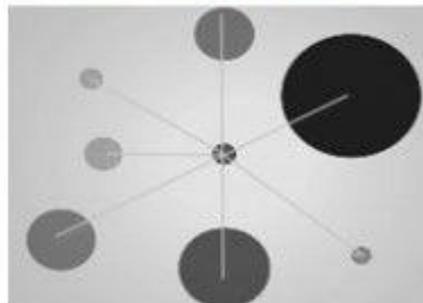
Симметричный баланс

Асимметричный баланс

Радиальный баланс

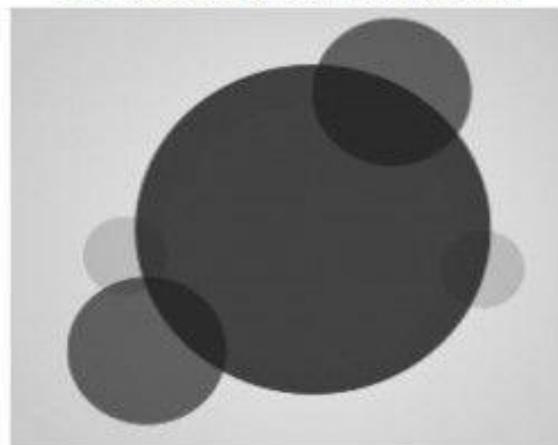
Контраст по цвету

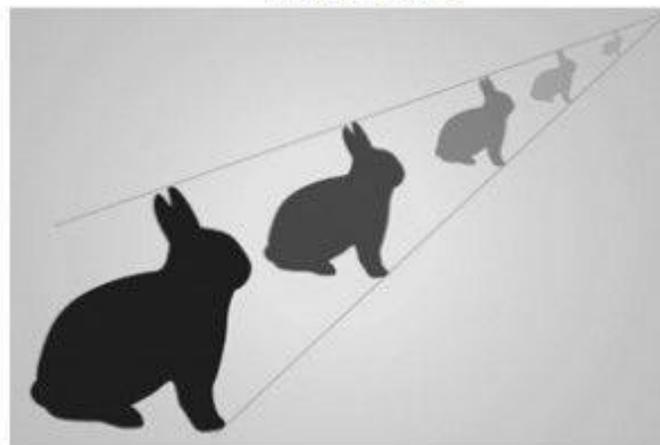
Контраст по форме

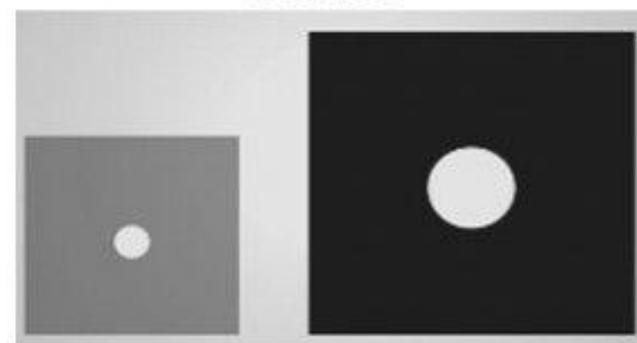
Значимость и подчиненность

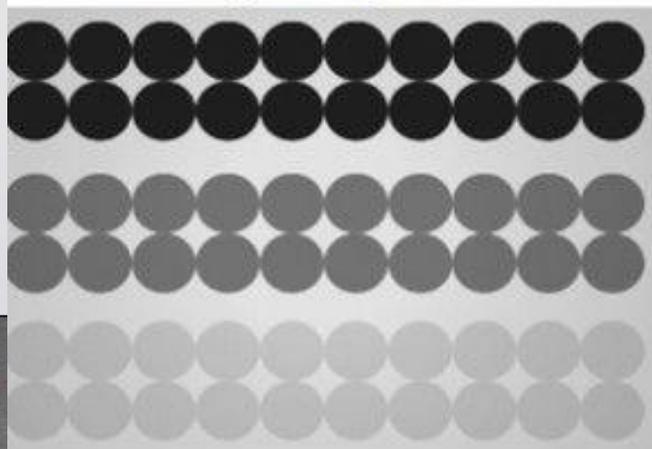
Пропорции

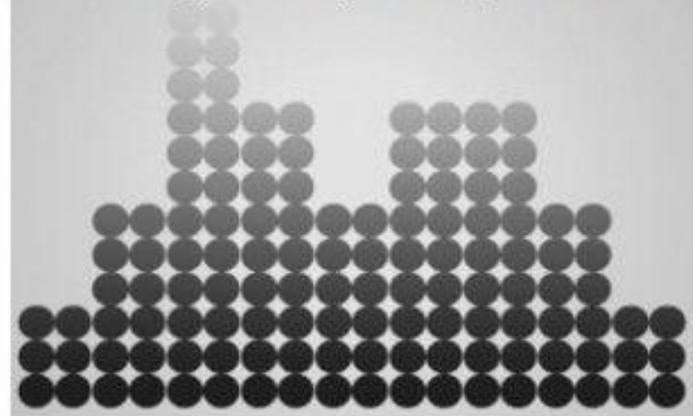
Масштаб

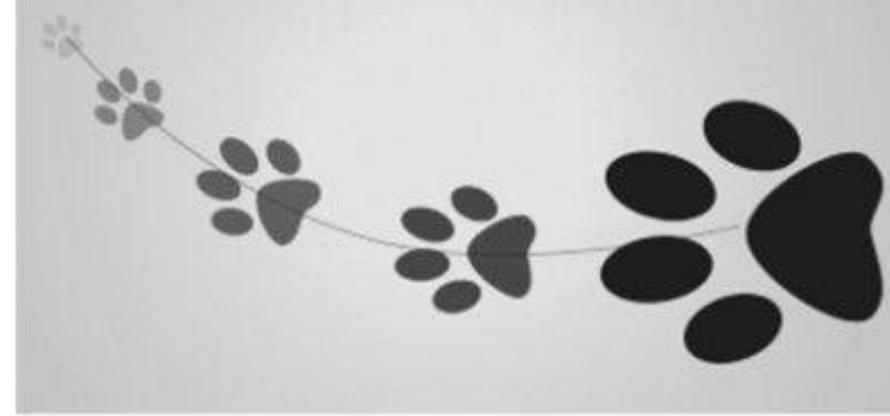
Повторение и ритм

Единство в разнообразии

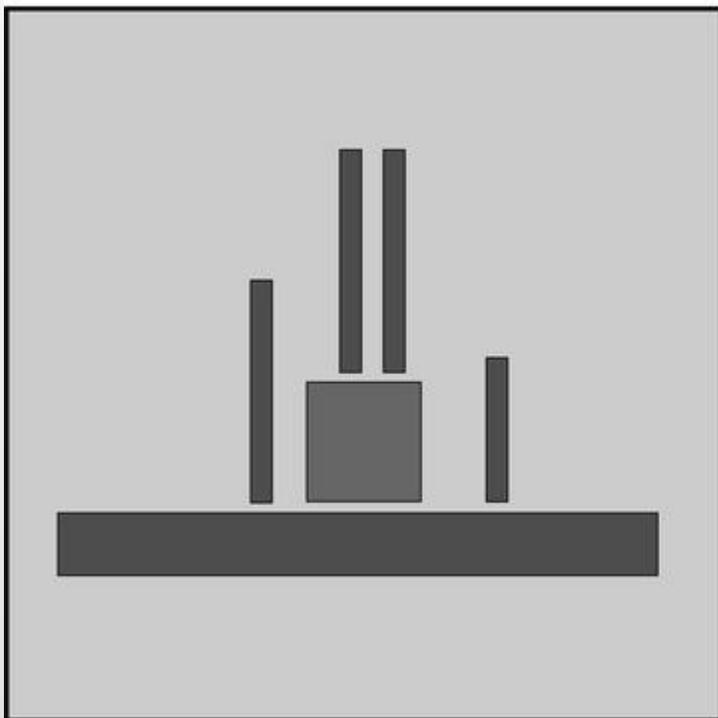

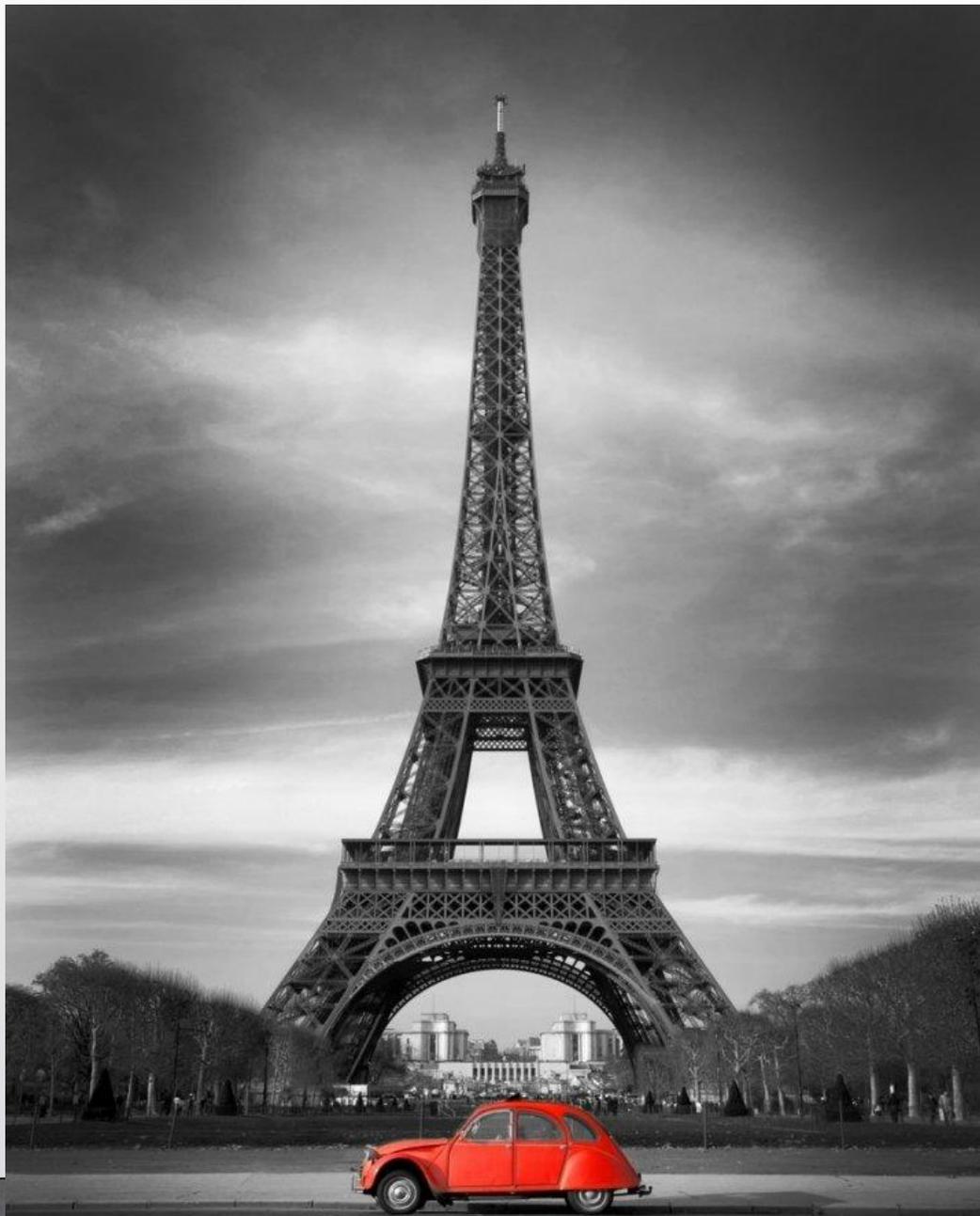
Направление внимания

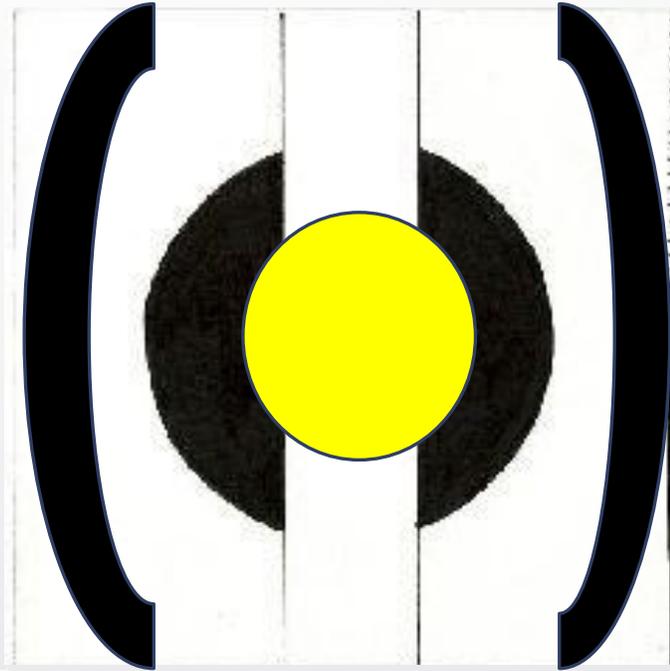
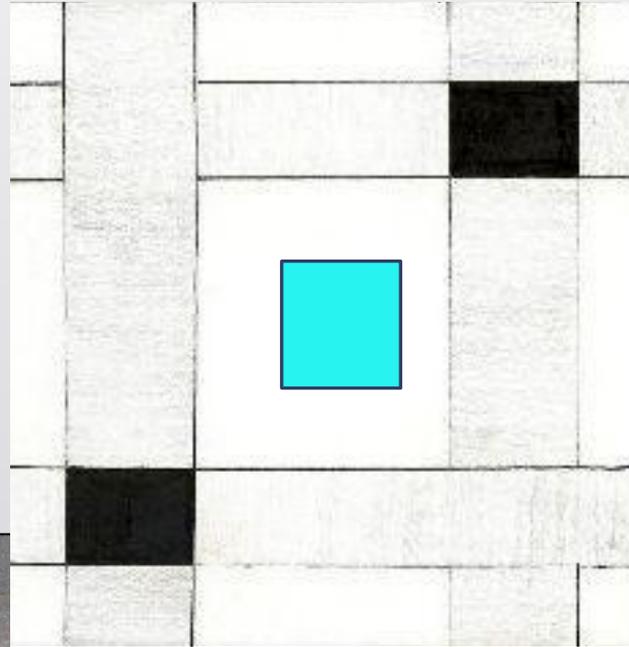

Переделайте статику в динамику

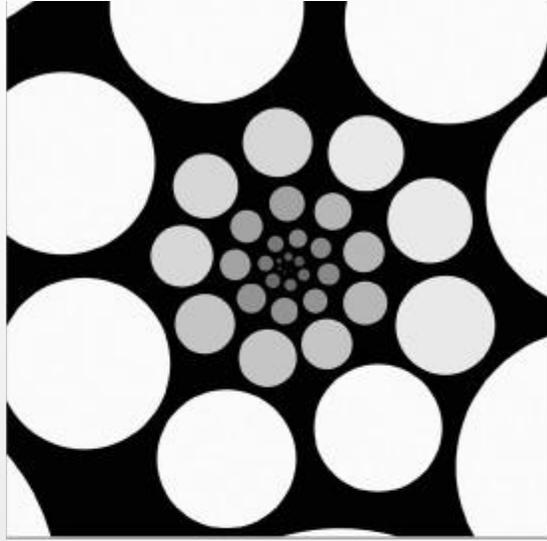
Статика

Добавьте в композиции
цветную фигуру, чтобы она
стала композиционным
центром

Как пользоваться правилами композиции

Правила композиции не являются обязательными для соблюдения. Даже наоборот. Некоторые правила противоречат один другому (например, передача движения и передача покоя).

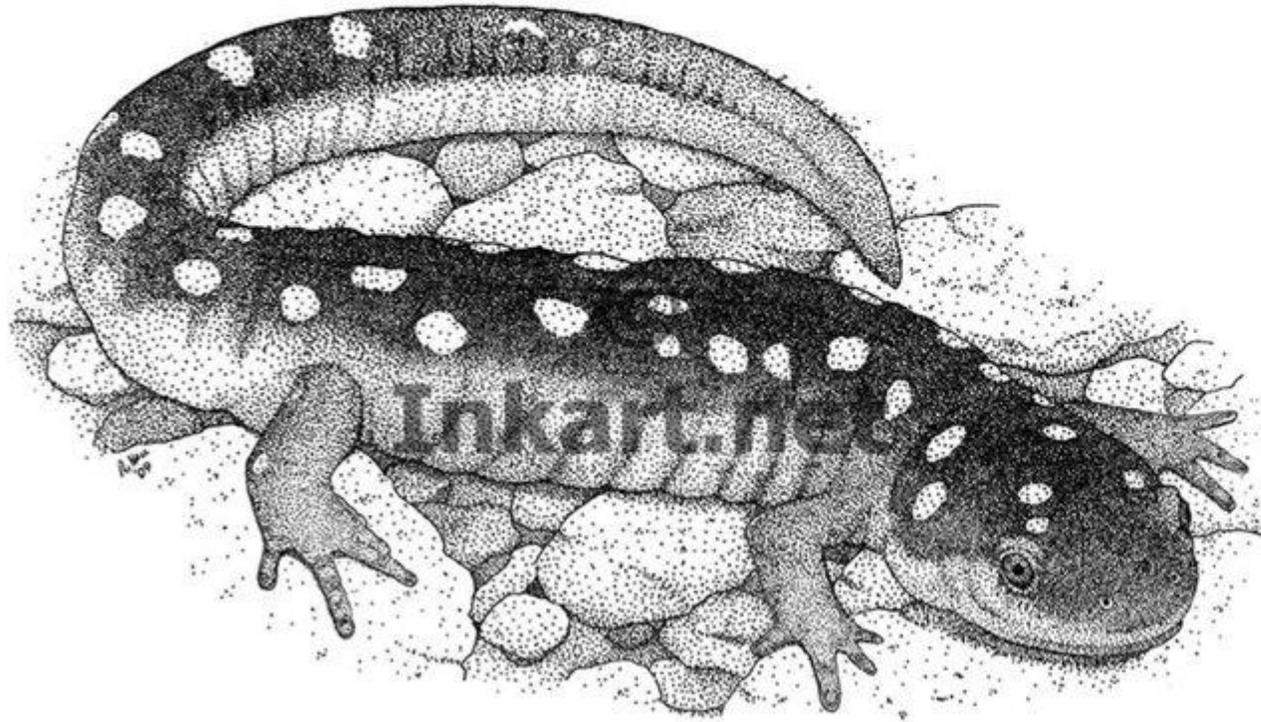
Если лицо человека на картине повернуто в какую-либо сторону, необходимо оставлять свободное пространство с этой стороны, чтобы взгляд не упирался в преграду. Валентин Серов в портрете Ермоловой нарушает это правило композиции, в результате чего создается впечатление, будто актриса смотрит на нас прямо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

Нарушение правил композиции может быть намерено. Особенно в такой нестандартной и сложной отрасли, как реклама. Если в дизайне упаковки сока провести горизонтальную линию не по правилу золотого сечения, а чуть выше, то и пакет сока будет казаться выше. 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.

Точка

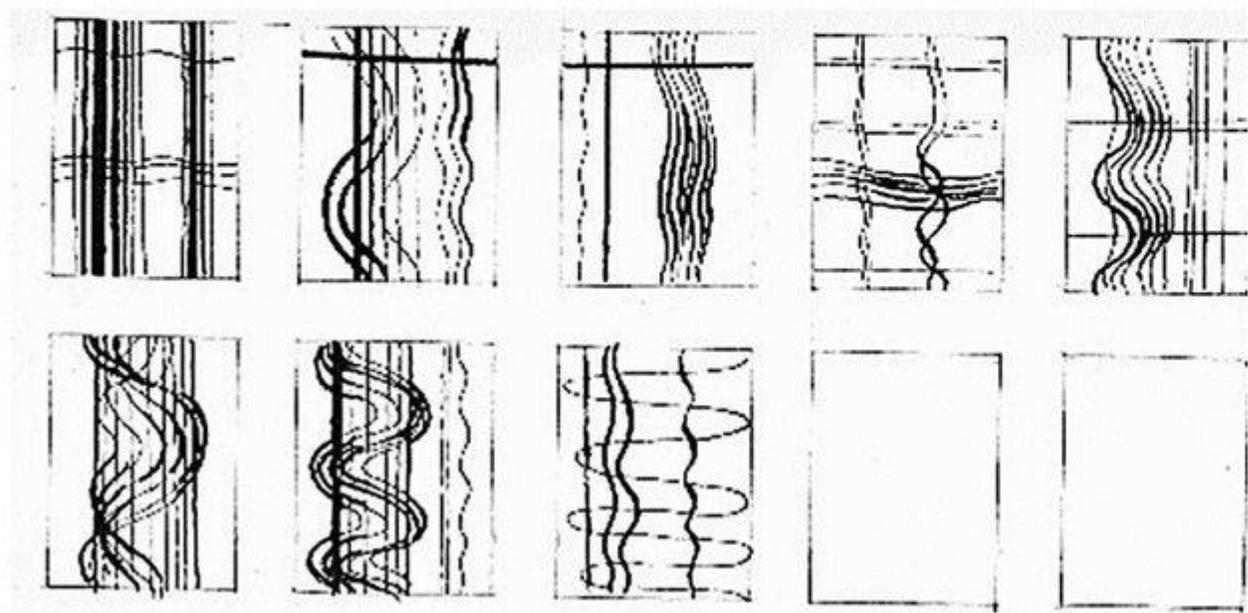
Выделяется как графический акцент на плоскости. Несмотря на свои относительно малые размеры, обладает весьма широкими возможностями в построении композиции. Очень часто именно она является центром всего ее строя.

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.

