

Композиция и компоновка

*Письменкова Татьяна
Александровна
доцент кафедры ОКММ*

Понятия "композиция" и "компоновка"

Композиция - составление,
сочинение

Компоновка - составление
целого из частей

Композиция

- это общий художественный замысел, структура произведения искусства, наиболее полно выражающая его идею

- правильный выбор размера и расположения предмета в пределах заданного формата

Виды композиций

Станковые - в графическом, скульптурном и живописном исполнении

Декоративные – эскизы росписей по ткани, стеклу, фарфору, дереву, керамике, резьбы по дереву

Монументально-декоративные, монументально-скульптурные

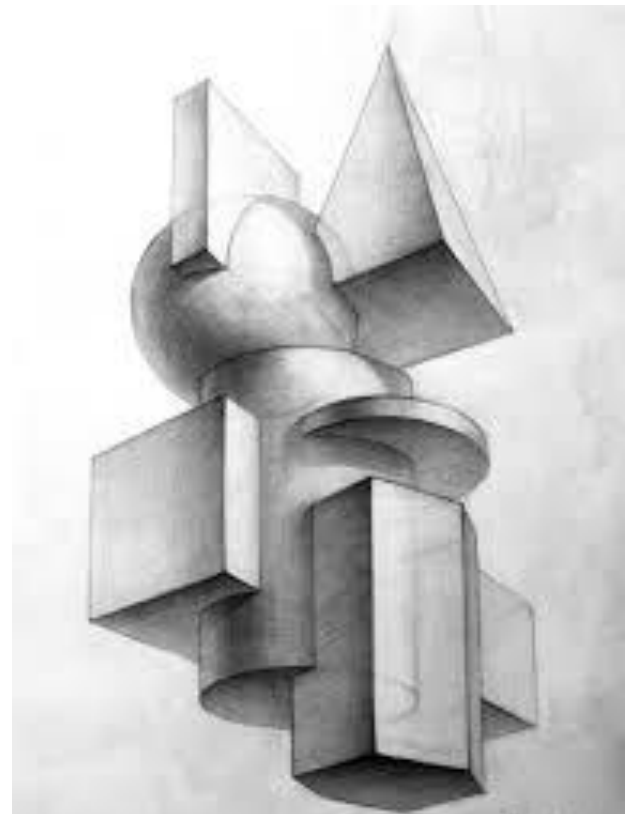
Виды композиций

Театрально-декорационные -
мозаика, сграффито, панно,
витражи, скульптурные рельефы

Объемно-пространственные -
архитектурные объекты и
сооружения, дизайн интерьера и
экстерьера, архитектурно-
скульптурные композиции

Задача композиции

умение размещать предметы и их части так, чтобы создать единое гармоничное выразительное целое

Гармоничное изображение

- ✦ система правил и приемов взаимного расположения частей в единое целое
- ✦ качество художественных произведений, при котором глаз не ощущает несоответствия размеров частей и целого, а сочетания цветов не раздражают

Гармония

«... назначение и цель гармонии - упорядочить части, вообще говоря, различные по природе, неким совершенным соотношением так, чтобы они одна другой соответствовали, создавая красоту... ».

Леон Баттиста Альберти

«Никогда не берись за карандаш или кисть, пока ты как следует не обдумал, что тебе предстоит сделать и как это должно быть выполнено, ибо поистине, проще исправлять ошибки в уме...»

Леон Баттиста Альберти

Правила, приемы и средства КОМПОЗИЦИИ

- ✦ контраст эмоций (доброе и злое, веселого и грустного, нового и старого, спокойного и динамичного)
- ✦ контрасты величин (высокого с низким, большого с маленьким, толстого с тонким), фактур, материалов, объема, плоскости
- ✦ тональный и цветовой контрасты

Передача ритма, движения

Ритм - это чередование каких-либо элементов в определенной последовательности

Активный

Порывистый

Плавный

Замедленный

Ритм придает эмоциональность, движение в плоскости

Сюжетно-композиционный центр

"смысловой центр" = "зрительный центр"

Композиционный центр:

содержит сюжетную завязку, основное действие, главных действующих лиц;

привлекает внимание – выделяться;

подчиняет второстепенные части

Выделение объекта

контраст

светотень

свет

обрамление

Выделение объекта

Линии эмоционально
воздействуют на зрителя.

Изогнутые - успокаивают;

ломаные - раздражают;

вертикальные - придают
величие;

горизонтальные - спокойствие и
безмятежность;

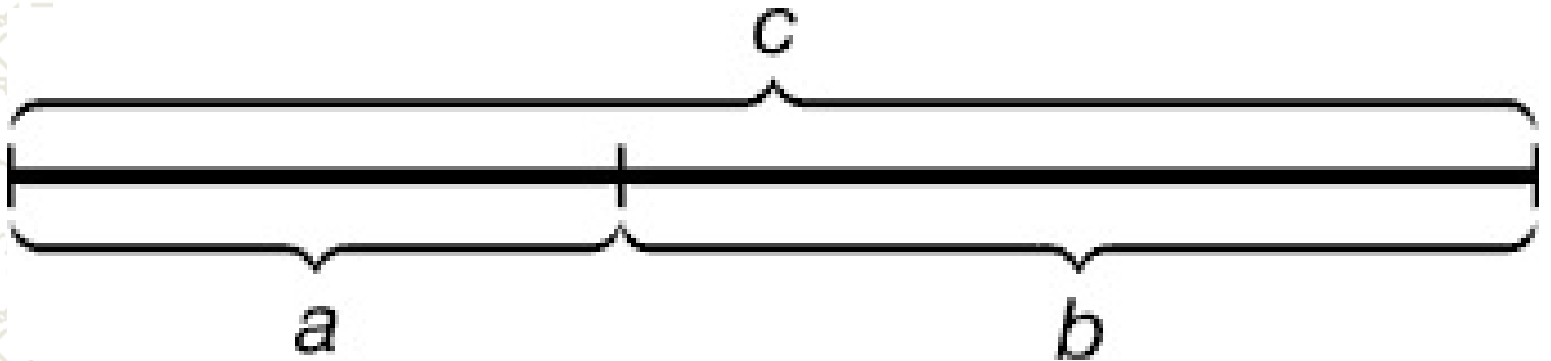
диагональные - динамичность

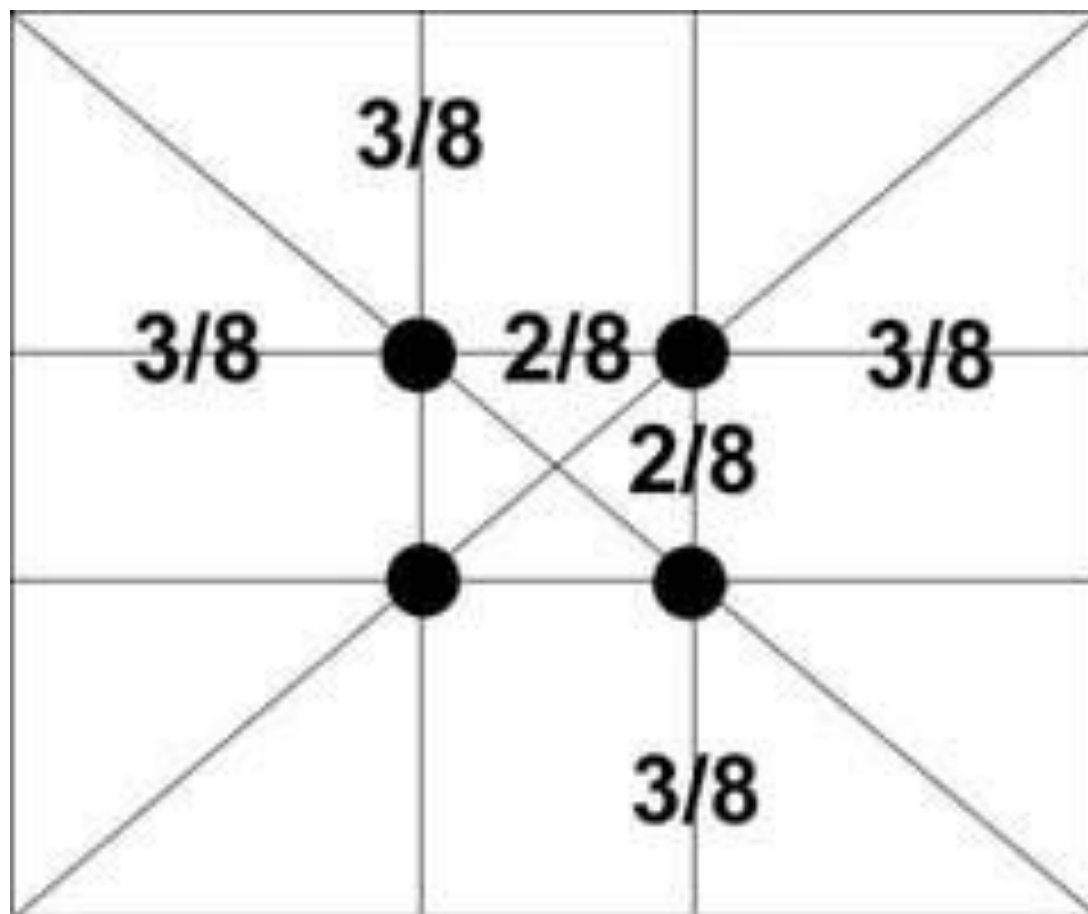
"Золотое сечение"

1,62

деление отрезка C на две части :
большая его часть B относится к
меньшей A так, как весь отрезок C
относится к B (т.е. $B:A=C:B$). Это
отношение равно примерно 5:8.

"Золотое сечение"

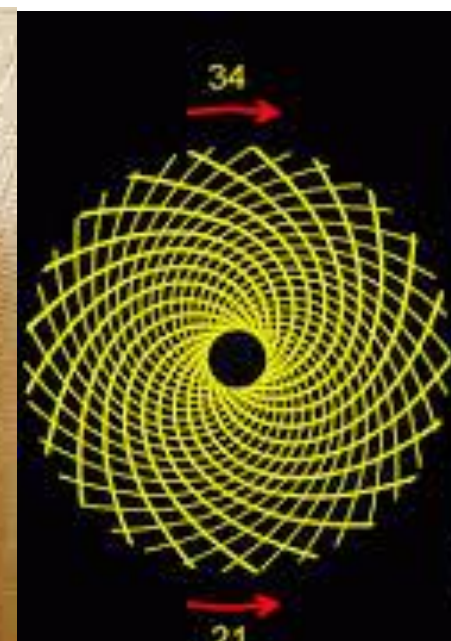
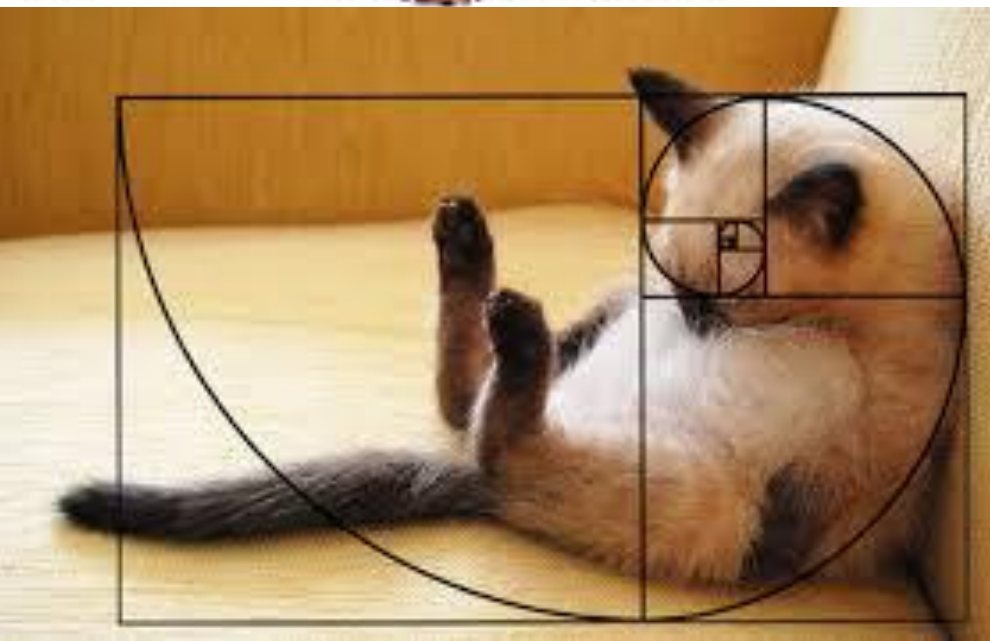
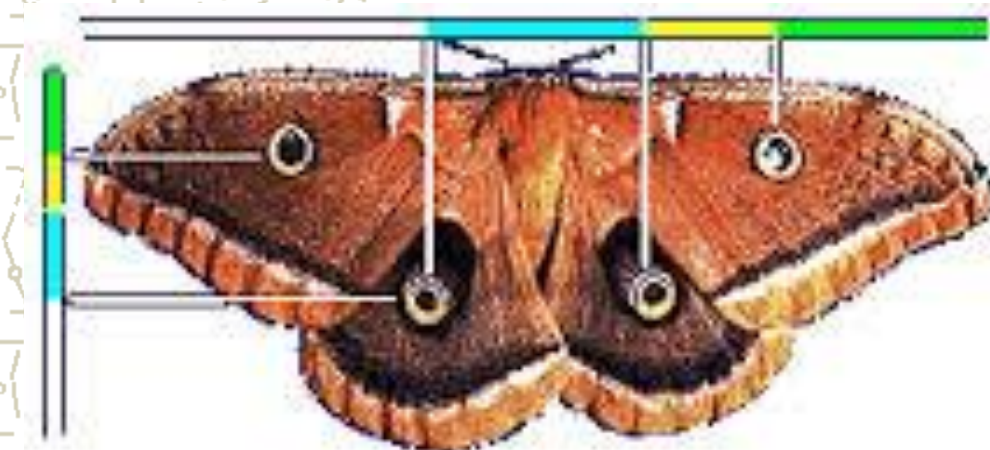
"Золотое сечение"

в архитектуре

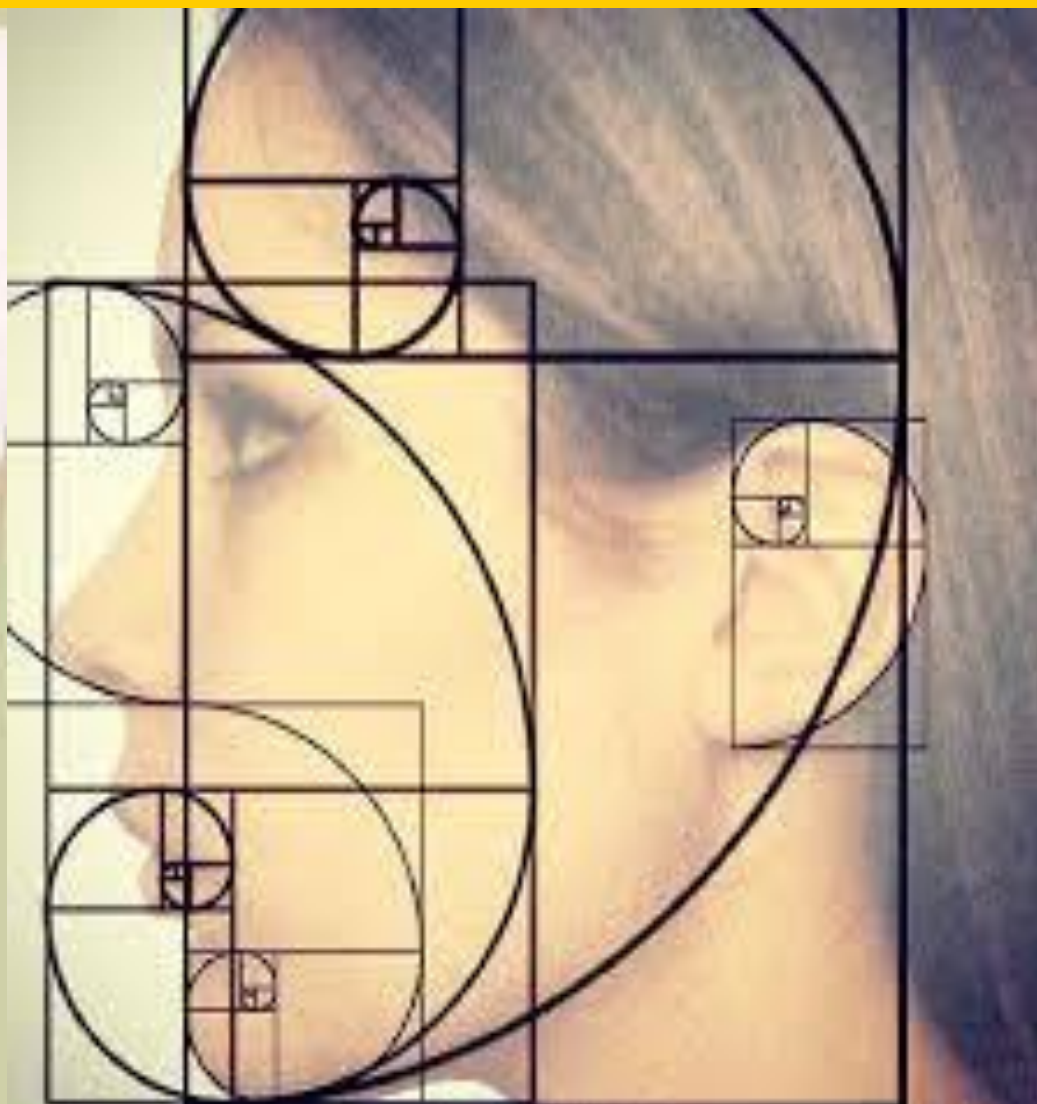
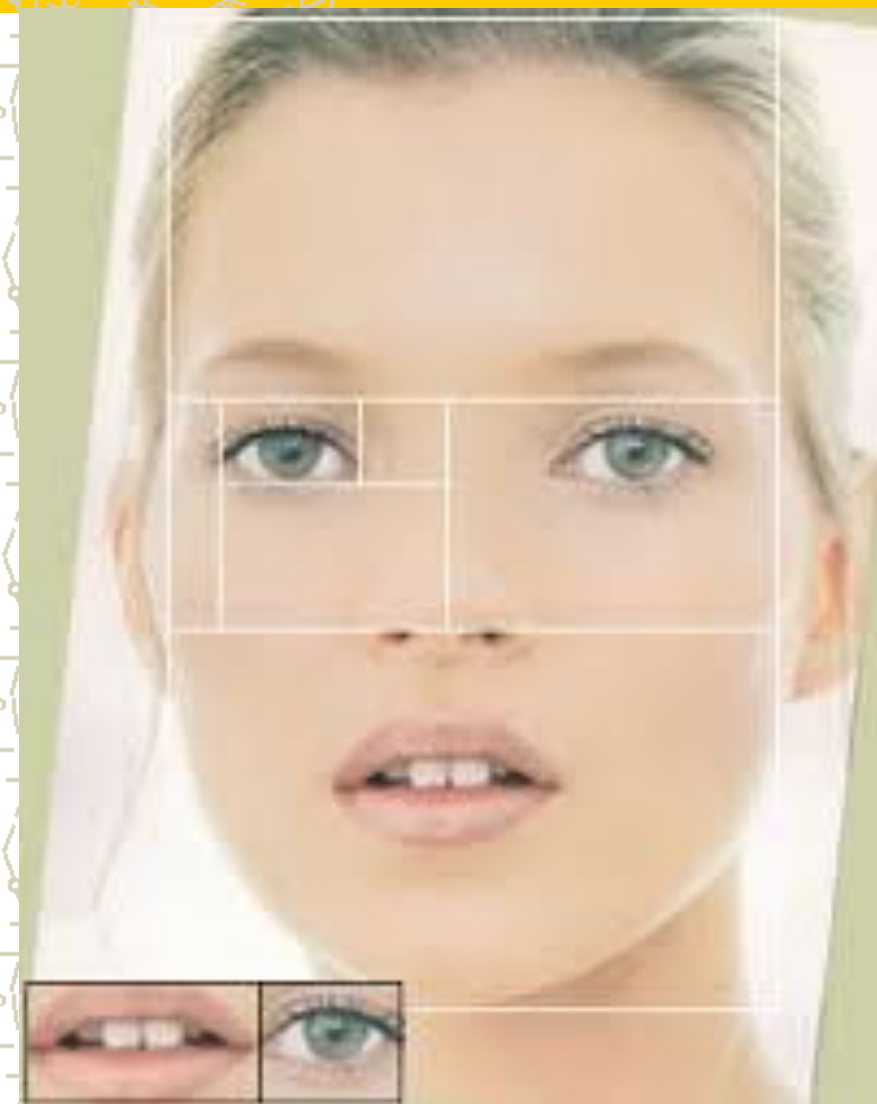

"Золотое сечение"

в природе

"Золотое сечение"

Правило третей

Правило третей

Правило третей

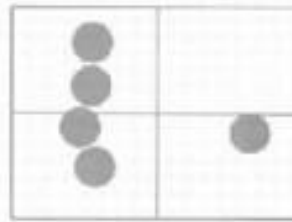
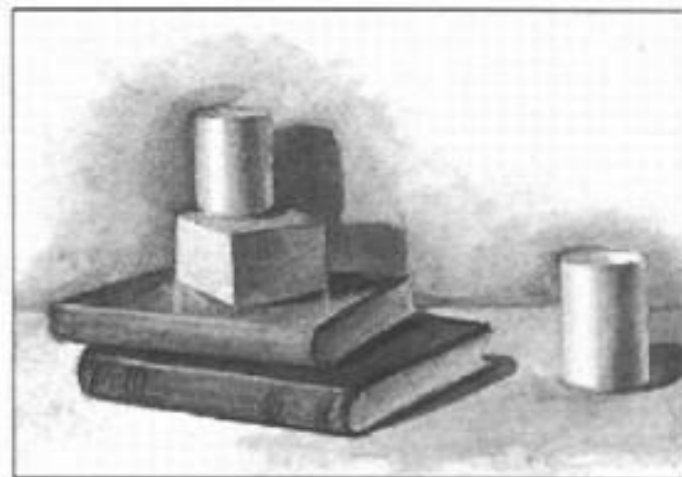
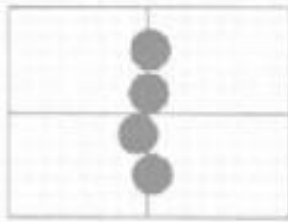
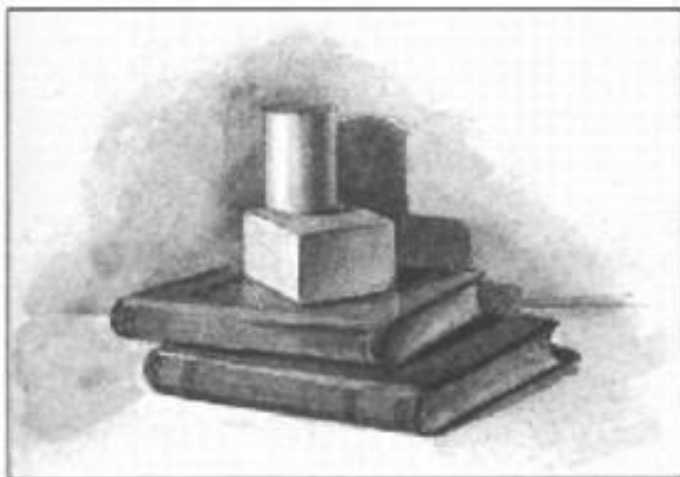
Симметричные композиции

статичные (устойчивые), левая и правая половины уравновешены

Равновесие страницы

Элементы разных размеров, форм, цвета размещаются на разных расстояниях от оптического центра

Тональность изображения

Человек способен различать до 300 ступеней от белого к черному

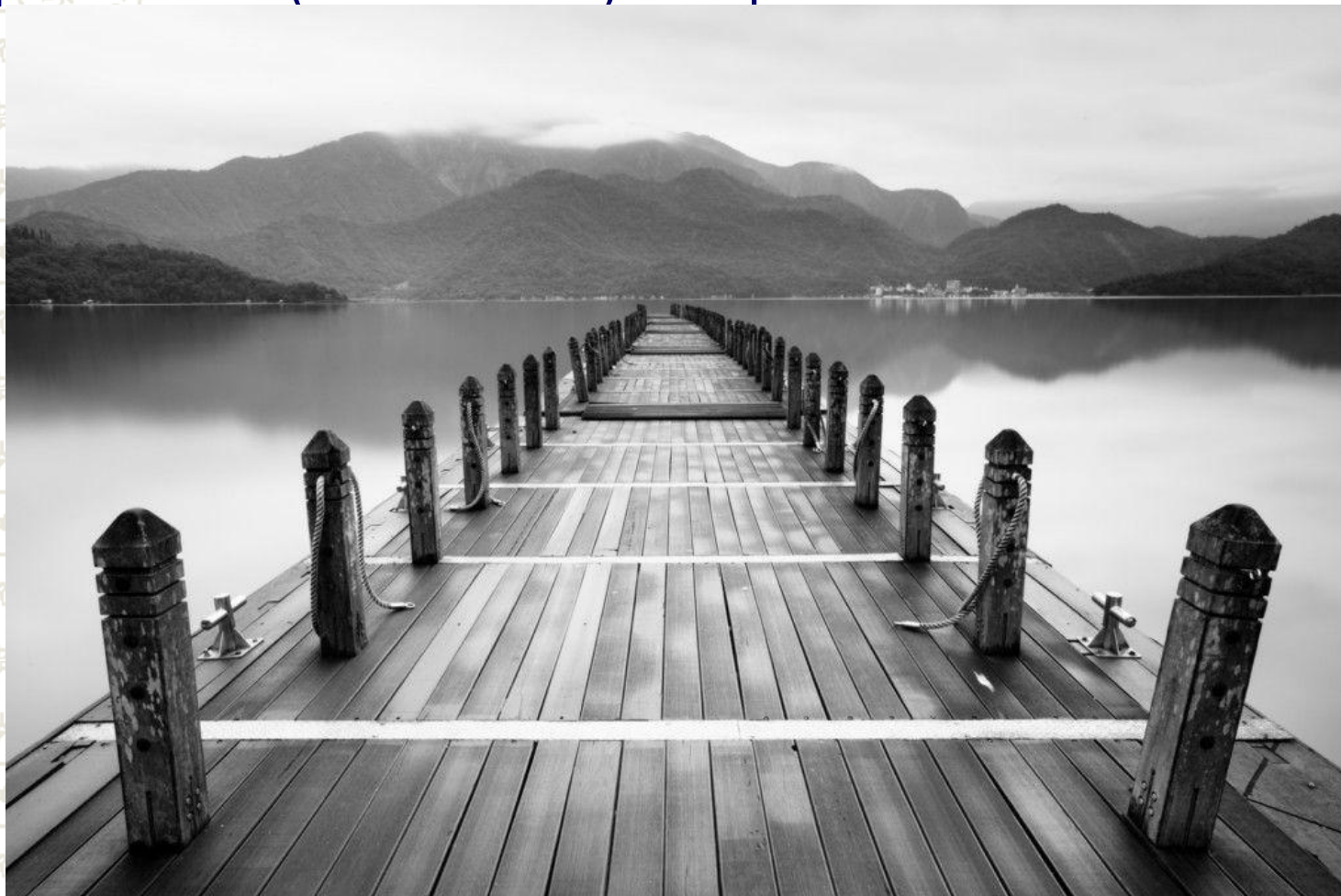
Умеренное количество тонов делает снимок более выразительным

Светлые тона – спокойствие, радость
Темные - экспрессия, настороженность,
драматичность.

Перспектива

— закономерности изображения предметного мира в соответствии с его зрительным (оптическим) восприятием

Правила общей композиции *рекламный проспект*

- ✓ На полосе не должно быть больше семи значимых объектов,
- ✓ Логотип на полосе должен располагаться справа внизу (слева наверху и т. д.)
- ✓ Логотип должен быть простой и лаконичной формы
- ✓ Дизайн яркий и выразительный, текст — короткий
- ✓ Изображения домашних животных, детей, женщин и т.д. являются положительными образами

Правила общей композиции *рекламный проспект*

Непрофессиональный вид придает дизайну композиции:

- ✓ аршинные буквы в заголовках;
- ✓ кнопки навигации высотой в 40 пикселей;
- ✓ верстка в одну колонку шириной в 600 точек;
- ✓ разделитель одного цвета;
- ✓ растянутый на весь экран;
- ✓ крупные объекты

Сила визуальных эффектов

65% людей являются визуально обучающимися
одна картинка состоит из **84.1** слова

Сила визуальных эффектов

человек сохраняет в памяти:

80% того, что он видит или делает,

при этом запоминает:

только 30% прочитанного и

всего лишь 10% услышанного

Как сделать изображение запоминающимся?

1. Выбирайте гармоничные цвета

цвет увеличивает узнаваемость бренда на **80%**

люди запоминают не больше *шести* цветов

8% мужчин и **0.5%**

женщин являются

дальтониками –

работайте с

оттенками

Как сделать изображение запоминающимся?

2. Изображения должны включать в себя людей

Лучше запоминается изображение, centered на человеке

Чем интенсивнее эмоции на изображении, тем больше вероятность, его запоминания

Как сделать изображение запоминающимся?

3. Нет необходимости искать красивые изображения

Используйте фотографии известных личностей, изображения супергероев

Изображение будет **дольше** храниться в **памяти**,

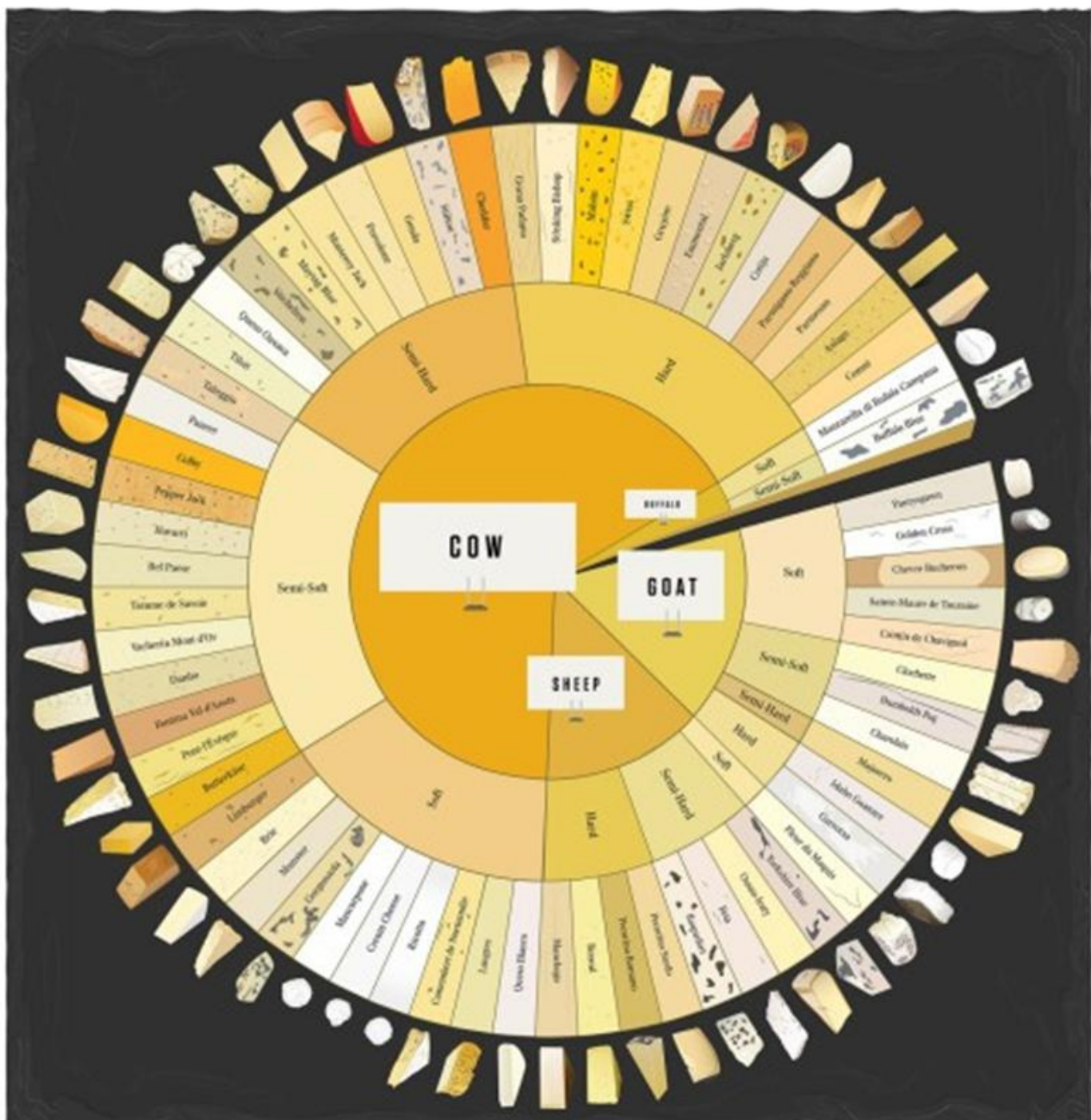
если оно имеет **определенный СМЫСЛ**

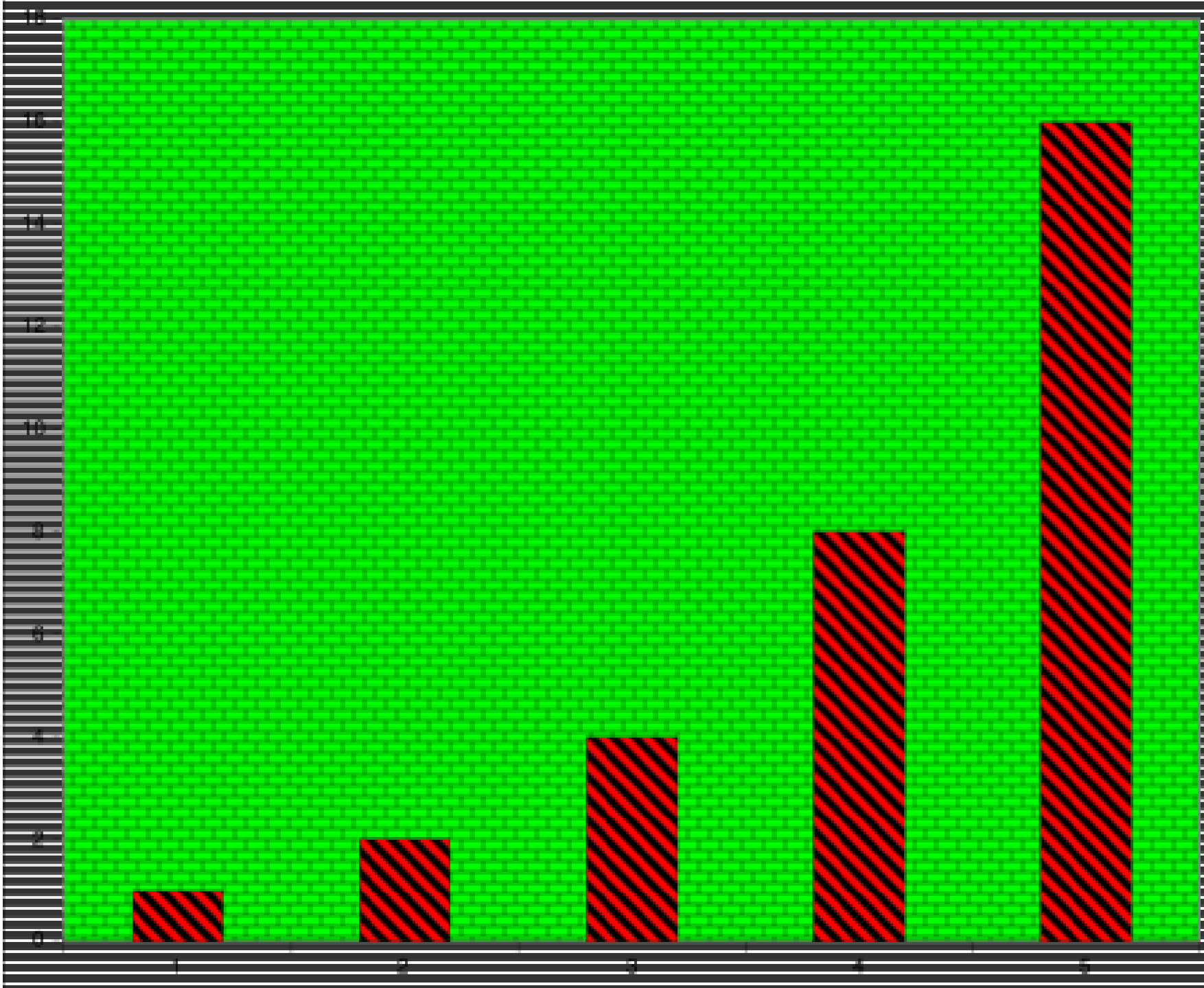
Как сделать изображение запоминающимся?

4. Создавайте креативные инфографики и диаграммы

«памятная» инфографика не всегда приравнивается к «понятной»

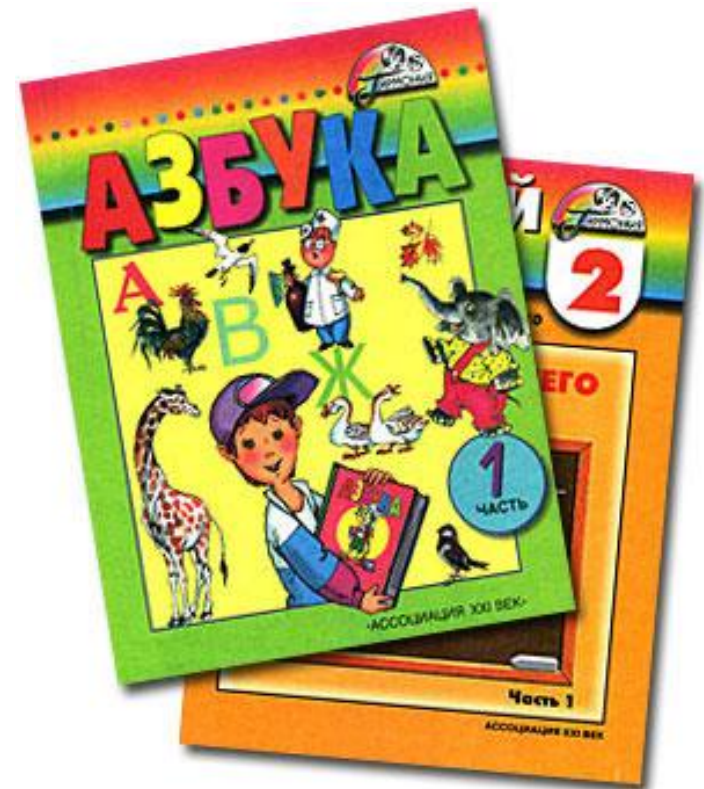

Как сделать изображение запоминающимся?

5. Используйте несколько изображений, чтобы закрепить суть

изображения и текст вместе наиболее запоминающийся из всех образ

Олег Торсунов

СЕКРЕТЫ ГАРМОНИИ В СЕМЬЕ

AUDIOVEDA
audioveda.ru

Круговая запись, дикция
исполнителя не влияет на
качество звучания
на русском языке

Как сделать изображение запоминающимся?

- ✓ Множество цветов, которые являются естественными и гармоничными.
- ✓ Люди, выражающие эмоции или взаимодействующие с другими людьми и объектами.
- ✓ Красота не имеет значения Главное – знание.
- ✓ Инфографика запоминается, а графики – нет.
- ✓ Различные изображения и подсказки усиливают запоминаемость образов.

ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ!