
Основы абстрактной КОМПОЗИЦИИ



Определение композиции

КОМПОЗИ́ЦИЯ (лат. compositio — "составление, сочетание, приведение в порядок, соединение, приготовление") — основная категория художественного творчества.

В общем значении композиция — один из типов структуры, наиболее сложный и совершенный. Это объединение различных элементов единое целое по смыслу, движению, форме и т.д.



Типы композиции

Формальная (абстрактная) композиция.

Форма взаимосвязана с содержанием, но возможно отделение формы от содержания путем замены реалистичных объектов формальными (или абстрактными), но так, чтобы формальная композиция выражала идею и художественно-образный замысел через:

- характеристики и свойства элементов композиции
- через структурную организацию элементов композиции



Типы композиции

3 основных вида композиции:

фронтальная, объемная, объемно-пространственная.

Фронтальная. Распределение элементов по двум направлениям: вертикальному и горизонтальному. Относятся плоскостные композиции и рельеф.

Объемная. Распределение элемента по координатам высоты, ширины и глубины.

Глубинно-пространственная. Состоит из нескольких объемных композиций, расположенных в пространстве с определенными интервалами.



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ КОМПОЗИЦИИ

1. Пятно, линия, точка
2. Фактура
3. Симметрия, асимметрия
4. Движение (динамика) и статика
5. Тождество, контраст и нюанс
6. Единство и соподчинение. Композиционный центр
7. Ритм



Композиция в графическом дизайне

Графический дизайн — художественно-проектная деятельность по созданию гармоничной и эффективной визуально-коммуникативной среды. Графический дизайн вносит инновационный вклад в развитие социально-экономической и культурной сферы, способствуя формированию визуального ландшафта современности.



Композиция в графическом дизайне

Композиция в графическом дизайне - объединение всех элементов (изображений, текста и декоративных деталей) в единое целое. В композиции каждый элемент подчиняется общей художественной (образной) идее.



Примеры композиций в графическом дизайне



Дизайн
упаковок



Примеры композиций в графическом дизайне

□ ЛОГОТИПЫ



Примеры композиций в графическом дизайне



- Пиктограммы, принцип стилизации



Примеры композиций в графическом дизайне

□ Firmenный стиль



Основные элементы построения композиции

Точка, линия, пятно — все это элементы организации плоскостной композиции. В зависимости от конфигурации линия и пятно воздействуют на зрителя. Рождение формы происходит из точки, которая при движении дает линию, смещение линий образует плоскость, а пересечение плоскостей — тело (форму).



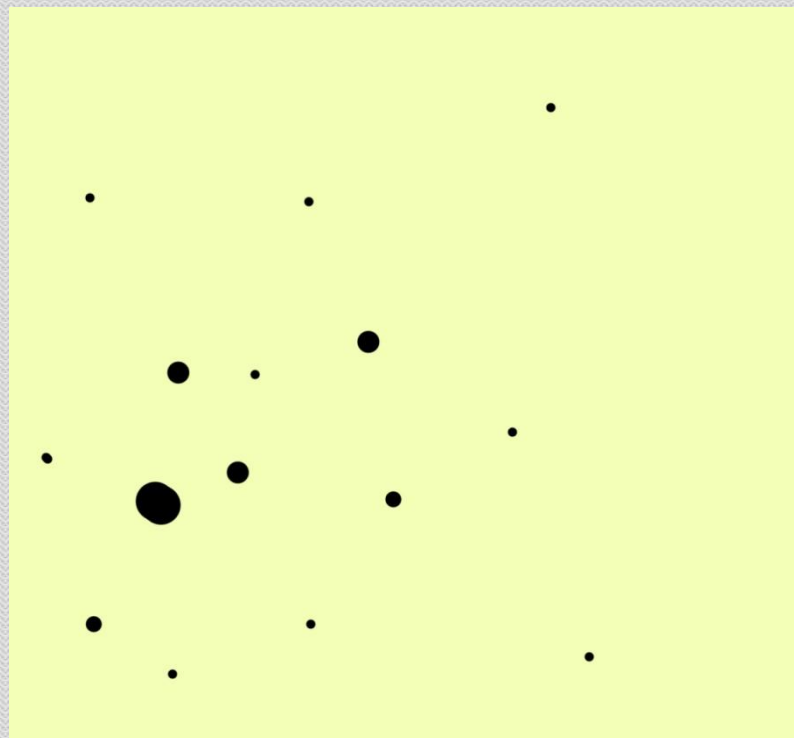
Основные элементы построения композиции.

Точка

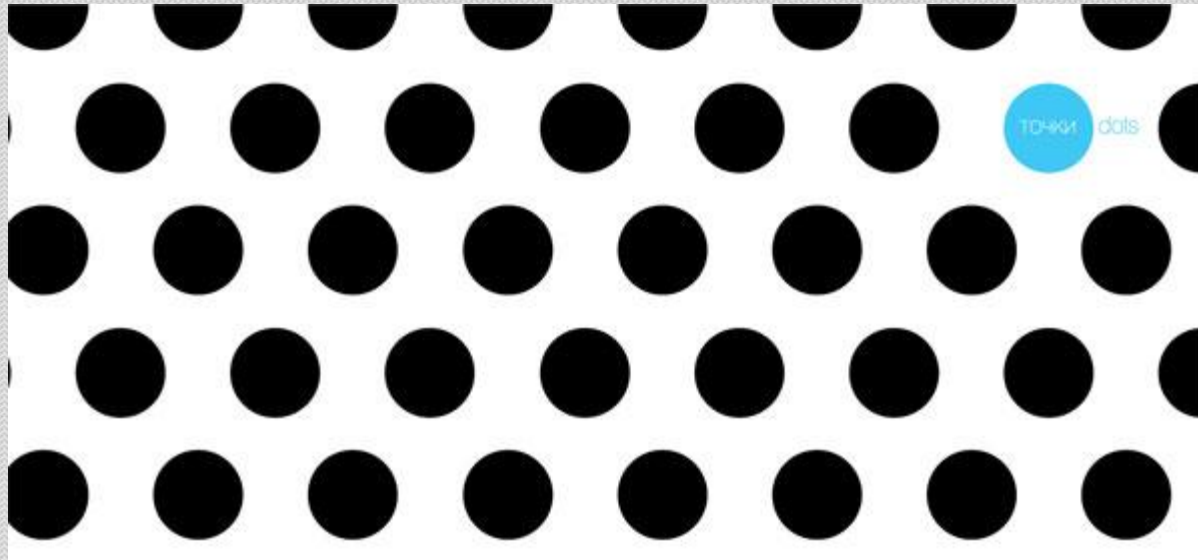
Точка — это тоже форма. Активность восприятия точки зависит от ее одиночества или сочетания нескольких точек и других элементов.



Основные элементы построения композиции. Точка.



Основные элементы построения композиции. Точка.



Основные элементы построения композиции.

Линия.

- **Линия.** Линии бывают округлые, прямые и ломаные. В линии всегда заложено движение. Оно может быть стремительным, направленным или медленным, хаотичным.
- Одна линия – это один уровень ощущений, несколько повторяющихся линий увеличивают воздействие. Применение разных по характеру линий могут обогатить образ, а могут довести его до абсурда.

▶ ● В качестве показателей выступают показатели

Основные элементы построения композиции. Линия.



Основные элементы построения композиции. Линия.



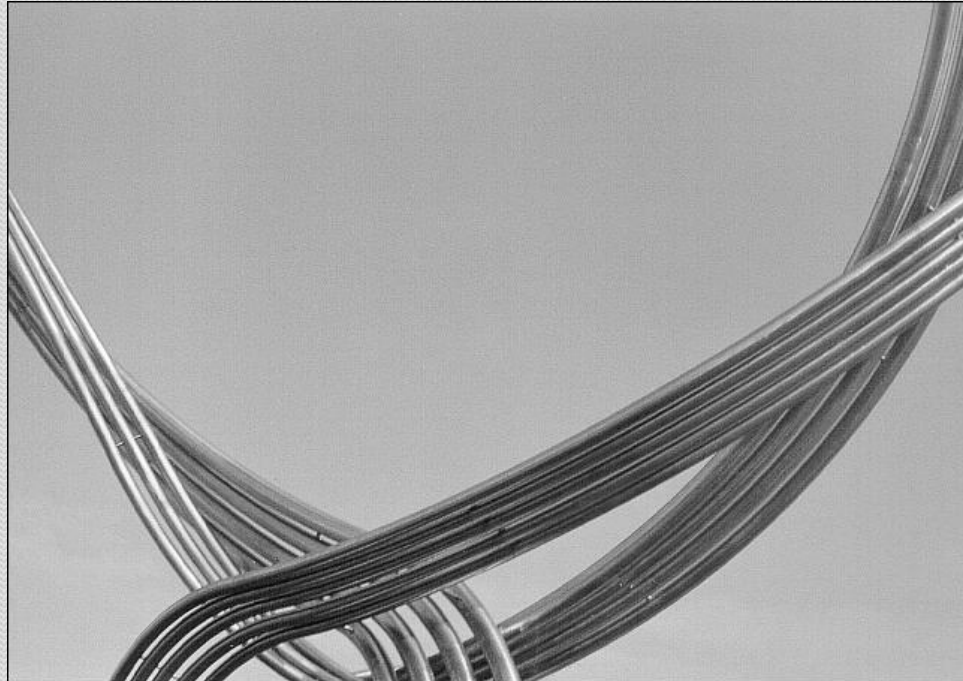
Основные элементы построения композиции. Линия.



Алекс Мер. Линеарная
композиция.



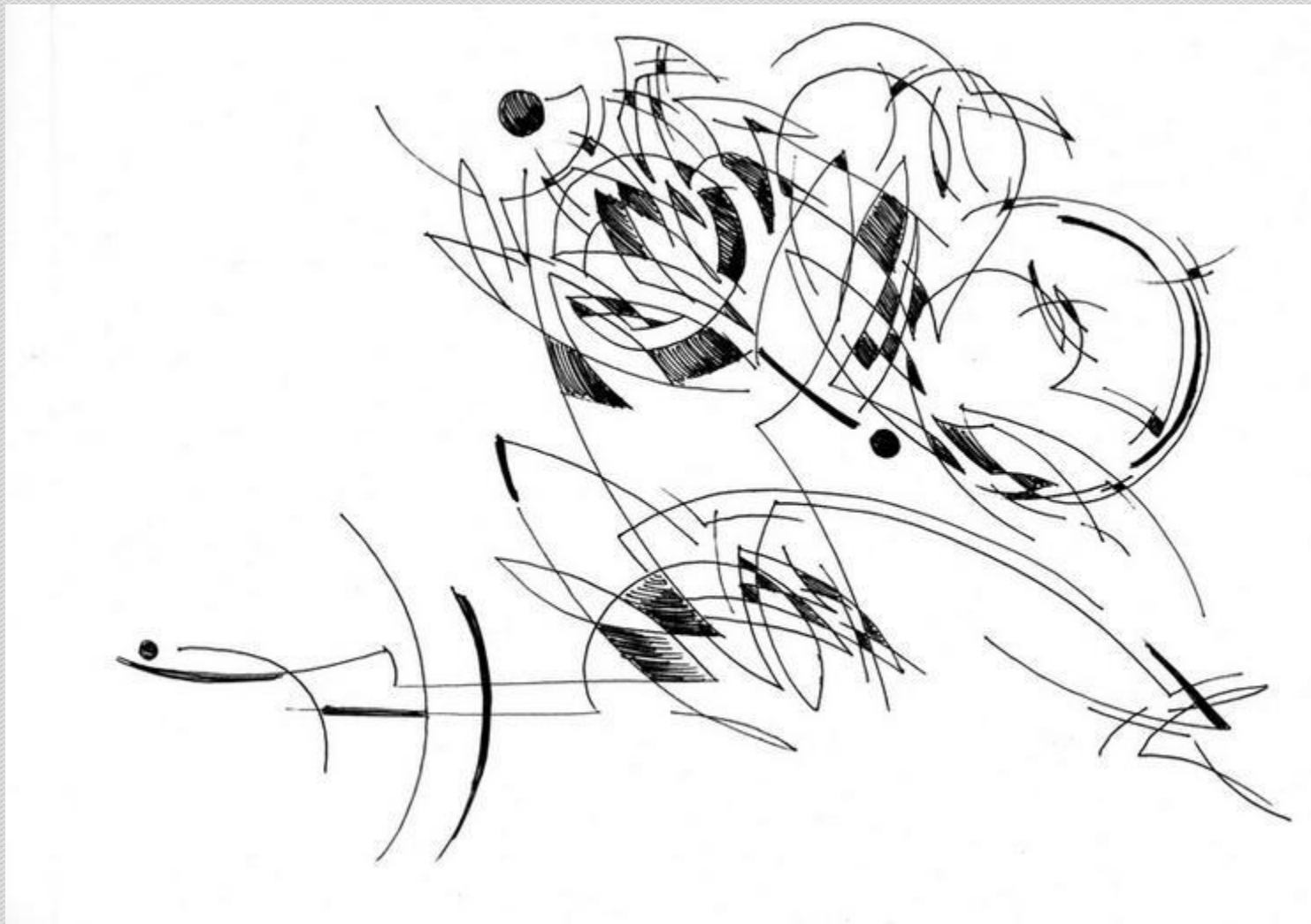
Основные элементы построения композиции. Линия.



Линейная композиция (паразитический этюд) Наталья Серeda.



Основные элементы построения композиции. Линия.



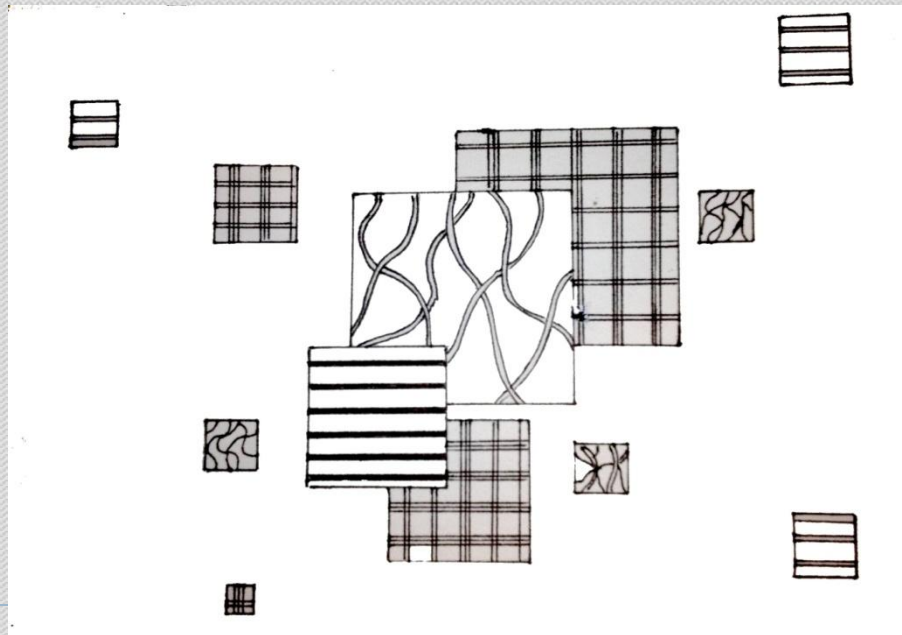
Основные элементы построения композиции. Пятно.

- Пятно. Есть 4 варианта простых форм пятен.
- Квадрат
- Треугольник
- Круг
- «Амебообразная» форма



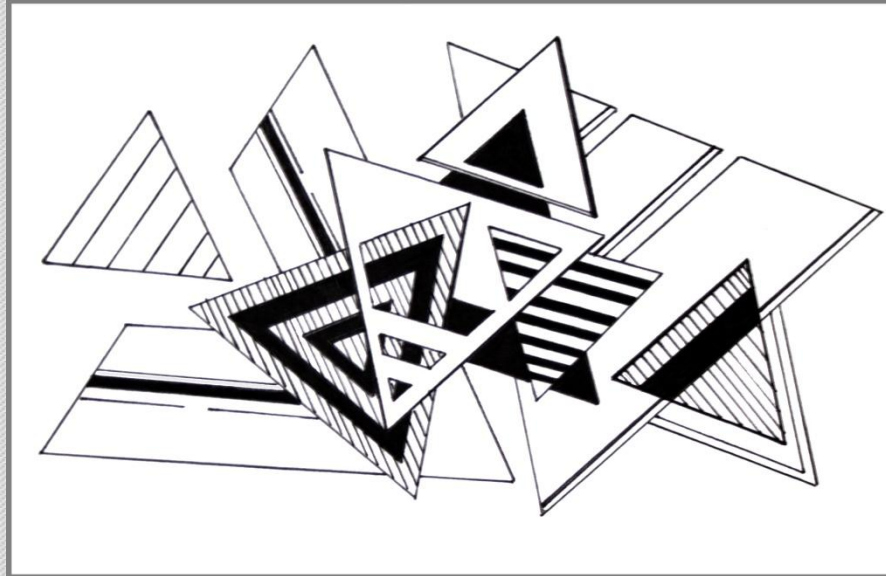
Основные элементы построения композиции. Пятно

- **Квадрат.** Законченная , устойчивая форма, готовая выразить утверждающие образы. Тяжелая форма, которой чуждо движение.



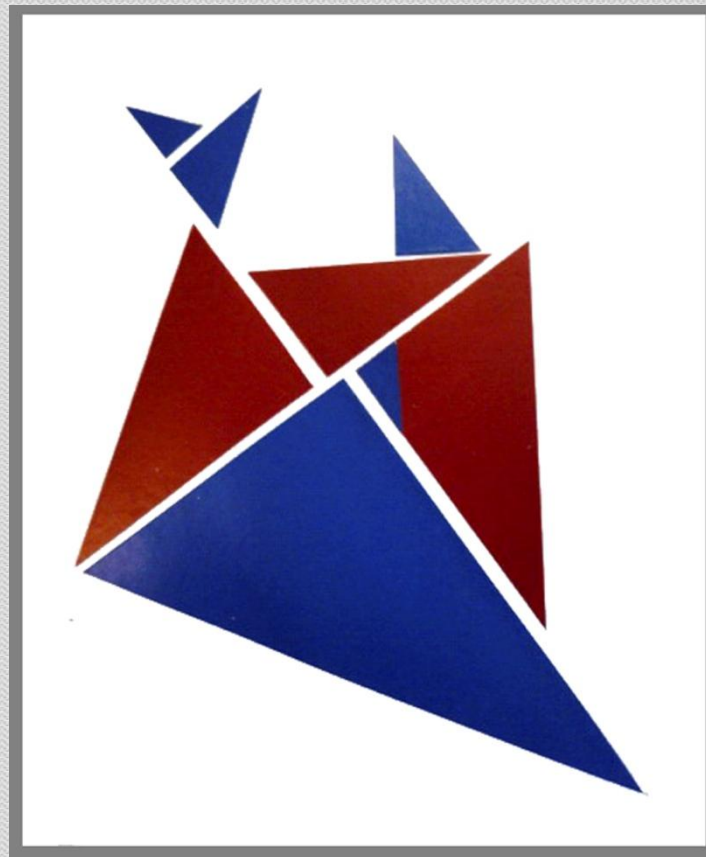
Основные элементы построения композиции. Пятно

- ▣ **Треугольник.** Активная форма, развивающаяся на плоскости и в пространстве, несущая в себе потенциальные возможности движения.



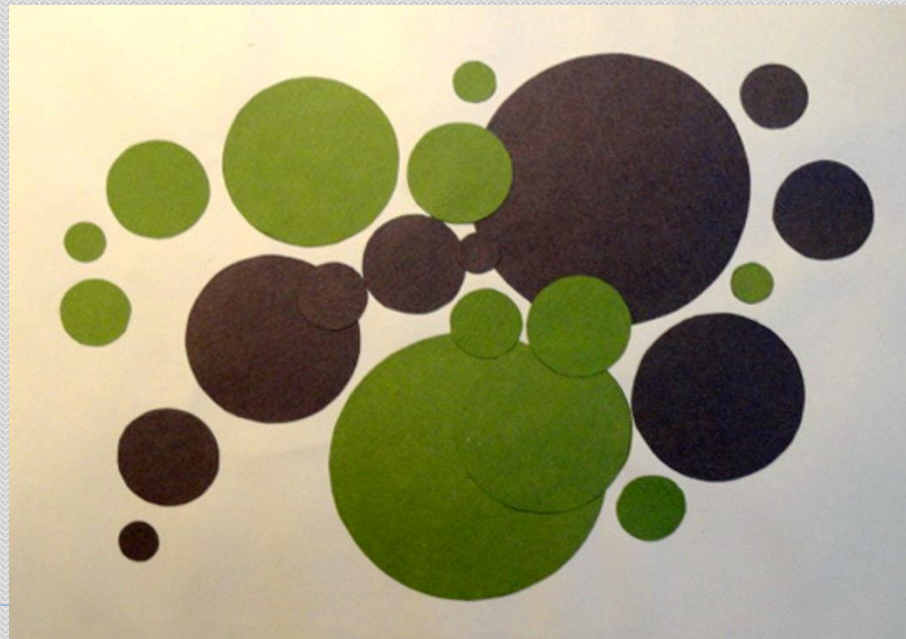
Основные элементы построения композиции. Пятно

- Треугольник.



Основные элементы построения композиции. Пятно

- **Круг.** Спокойная, уравновешенная и лаконичная форма. «Идеальное» выражение формы.



Основные элементы построения композиции.

Пятно

- **Форма «амебы».** Ее текучесть выражает неустойчивые по характеру образы. Это очень широкий диапазон, от романтики до меланхолии.



Основные приемы построения композиции.

- Стилизация
- Трансформация



Основные приемы построения композиции.

- **Стилизация** – Это один из приемов организации образного выражения, при котором выявляются наиболее характерные черты предмета и отбрасываются ненужные детали.

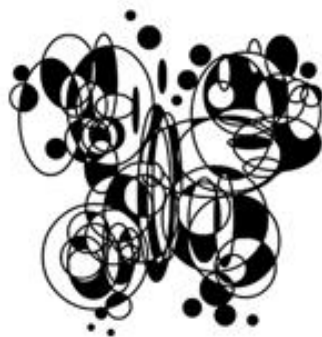


Основные приемы построения композиции.

- Трансформация – это изменение формы предмета, то есть преобразование ее в необходимую сторону: округление, вытягивание, увеличение или уменьшение в размере отдельных частей.



Основные приемы построения композиции. Стилизация

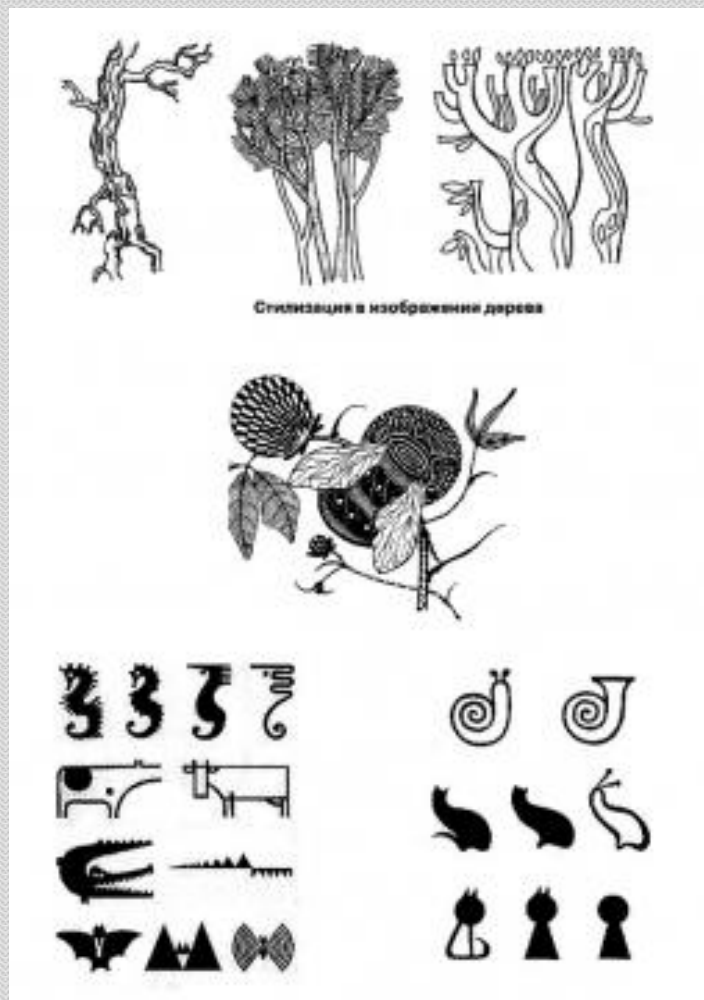


Основные приемы построения композиции. Стилизация



Основные приемы построения композиции.

Стилизация



Основные приемы построения композиции.

- **Форма** – это основополагающее средство выражения художественного образа. Форма всегда выделяется цветом, фактурой светом.



Композиции из простых форм

Совместное или разделенное сочетание простых форм, точек и линий образуют абстрактные композиции.



Задание для самостоятельной работы



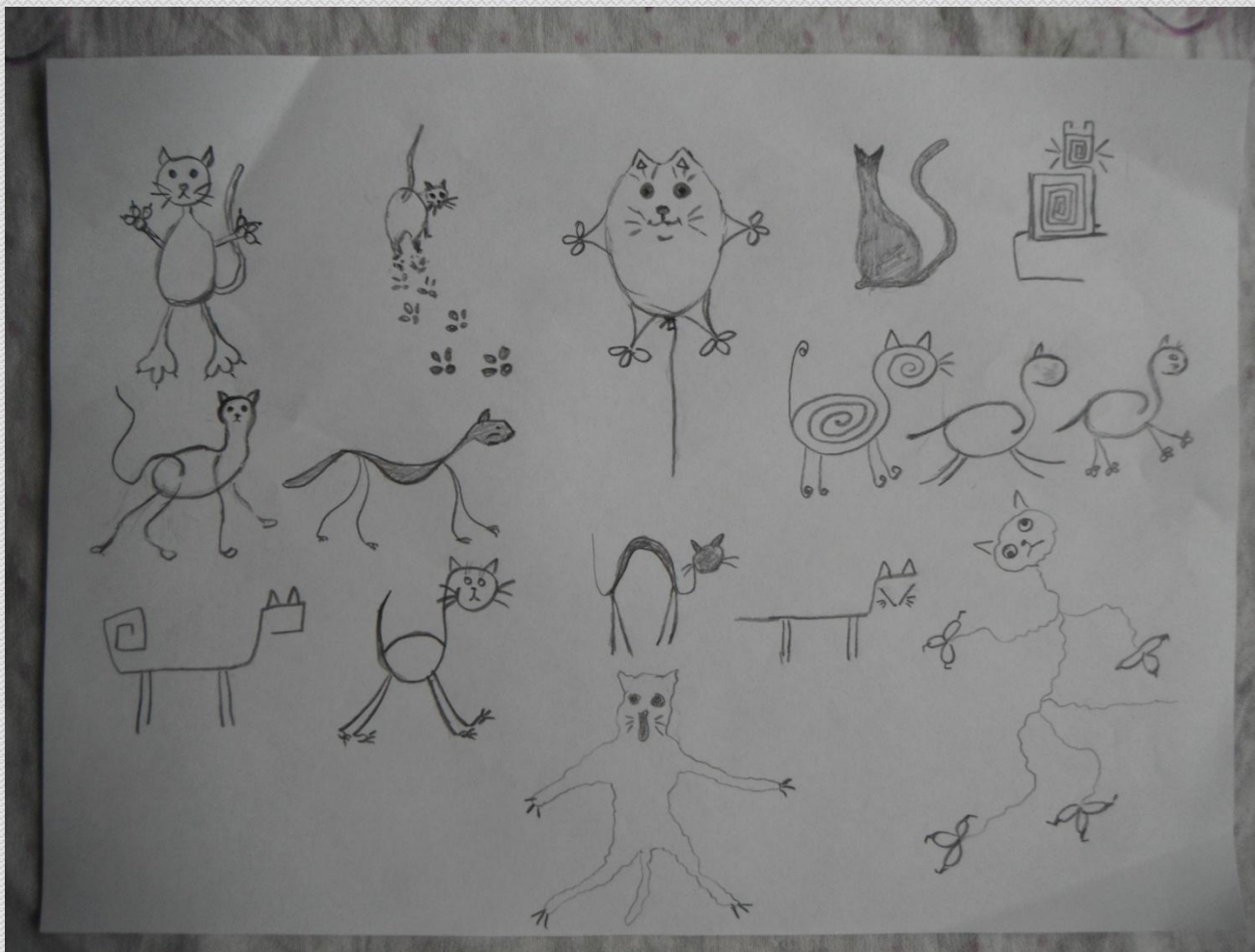
Задание для самостоятельной работы



Задание для самостоятельной работы



Задание для самостоятельной работы



Спасибо за внимание!

