

ФГБОУ ВПО ЧГПУ им.И.Я.Яковлева,
факультет художественного и музыкального образования
кафедра изобразительного искусства и методики его преподавания

Гайнутдинова С.И.

ЗАКОНЫ И СВОЙСТВА ДЕКОРАТИВНОЙ КОМПОЗИЦИИ

Создание декоративной композиции – сложный творческий процесс, в основе которого - **поиски гармонии, орнаментального ритма, цвета и материала**. Без знания законов ритма, цвета, линии, пластики, чувства меры, умения компоновать и стилизовать недостижима гармония декоративного произведения.

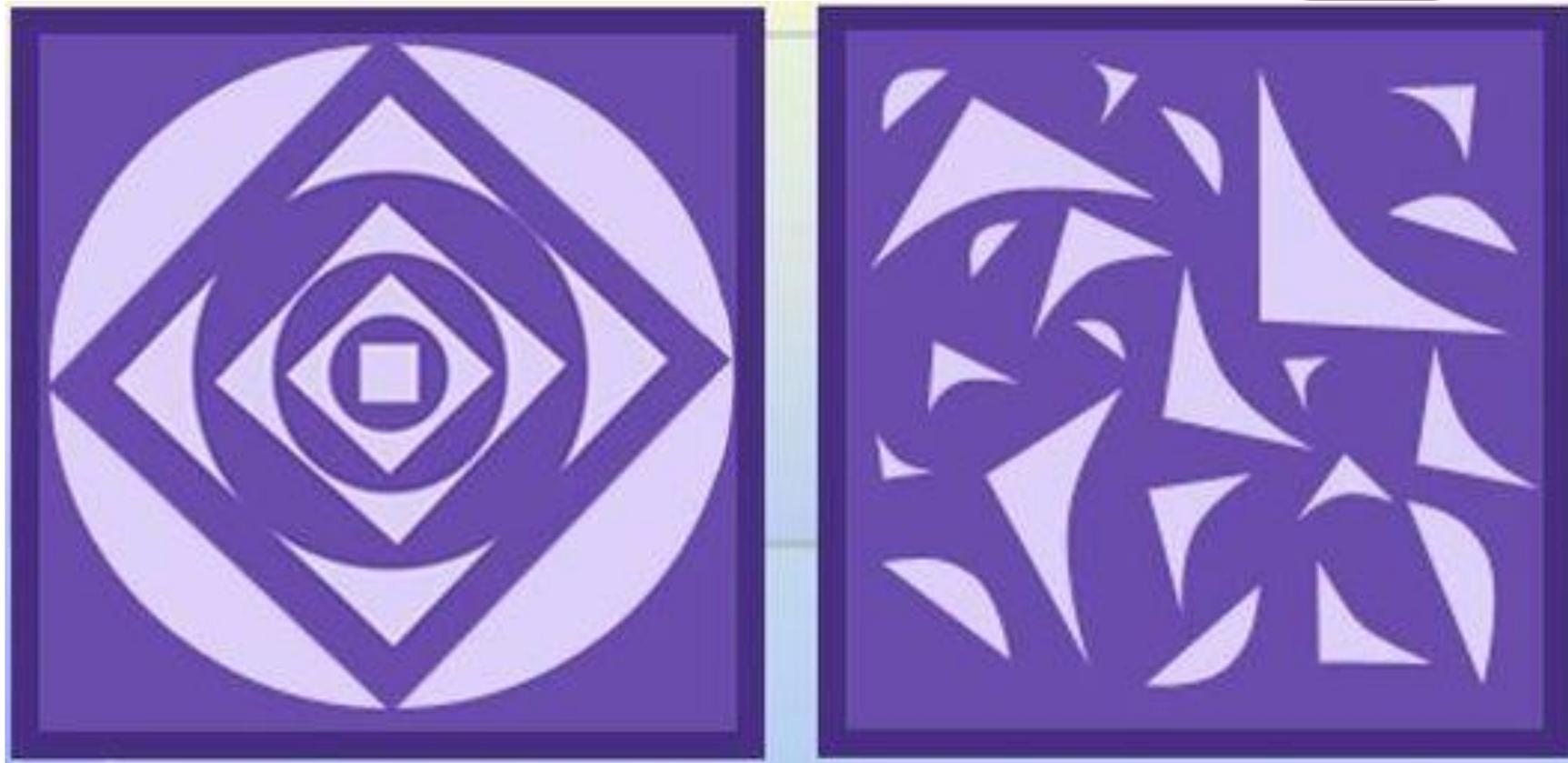
Условная (декоративная, абстрактная) композиция всегда сохраняет чувственные представления и взаимосвязи с цветовым пространством, с пластикой объемов и плоскостей, учитывает психофизиологическое воздействие цвета и колорита.

Закономерности визуального восприятия действуют независимо от воли и желания людей, так как основаны на свойствах человеческого мозга и едины для восприятия любых объектов, наблюдаемых человеком.

Опираясь на психофизиологические закономерности визуального восприятия, возникла концепция, общая методика композиционного построения произведений визуальных видов искусства (изобразительного и декоративно-прикладного искусства, дизайна) под названием **«гештальт»**, что приблизительно означает **«целостная форма»**.

Общим философским обоснованием использования законов визуального восприятия при создании художественных композиций является философский тезис, утверждающий, что **целое всегда больше, чем общая сумма его частей.**

Законы визуального восприятия

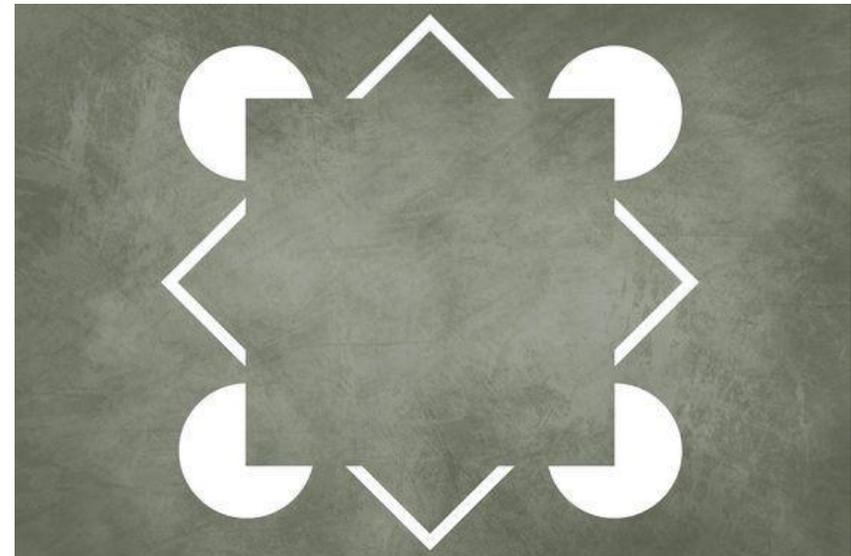
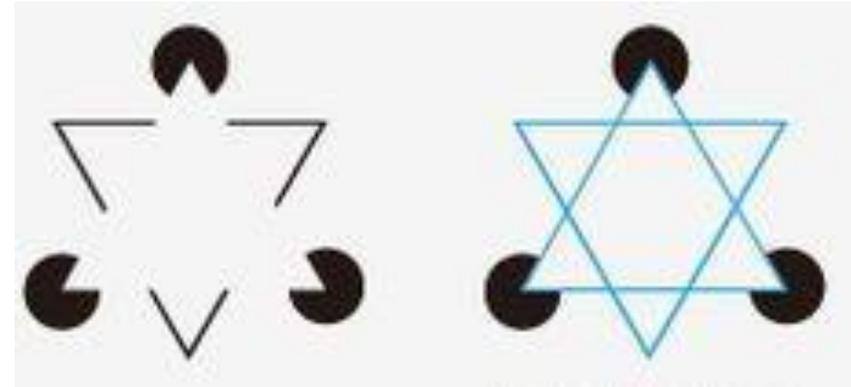
Как правило, выделяют пять основных законов визуального восприятия, которые основываются на психофизиологической концепции визуального восприятия человеком окружающего мира. Это законы

- завершения
- продолжаемости
 - подобия
 - соседства
- выравнивания

Закон завершения

Закон завершения основывается на свойстве человеческого мозга самостоятельно создавать или же дополнять недостающую визуально-образную информацию.

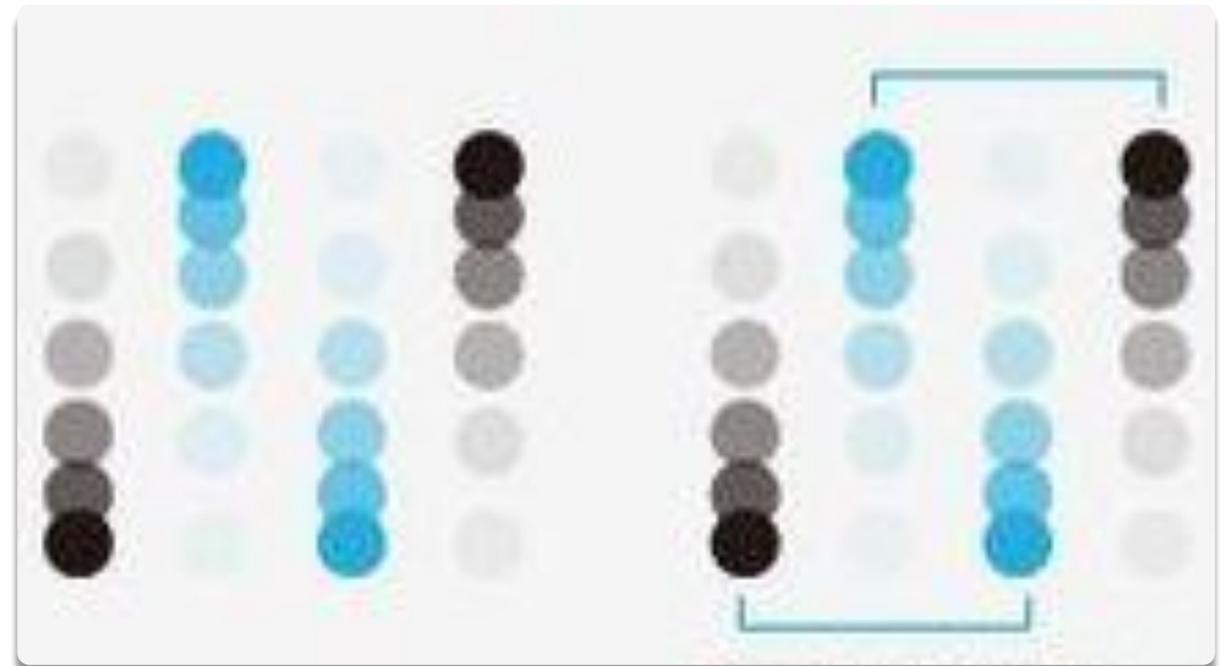
Художник часто сознательно использует в композиции неполный набор визуальной информации, оставляет некоторые формы незавершенными, давая зрителю возможность самостоятельно добавить недостающие части, визуально завершить форму и воспринять ее как целое

Закон направления движения (продолжаемости)

1. Взгляд человека подсознательно выбирает движение от более темного к более светлому (движется к свету)
2. Взгляд смотрящего подсознательно продолжает обзор визуальных объектов в том направлении, в котором был начат...пока что-либо интересное не отвлечет его внимание и не перенесет взгляд в другом направлении

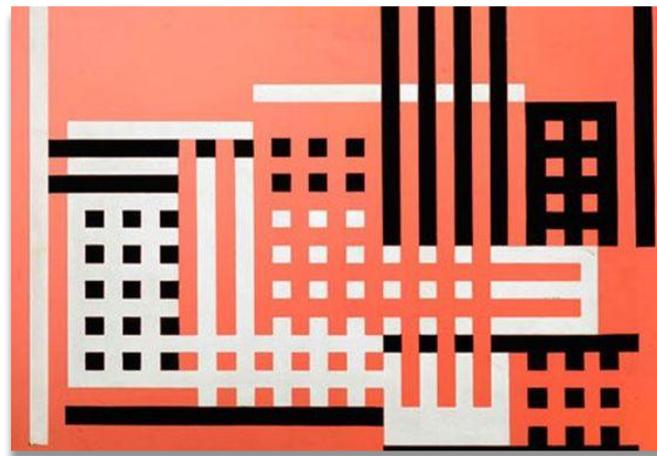
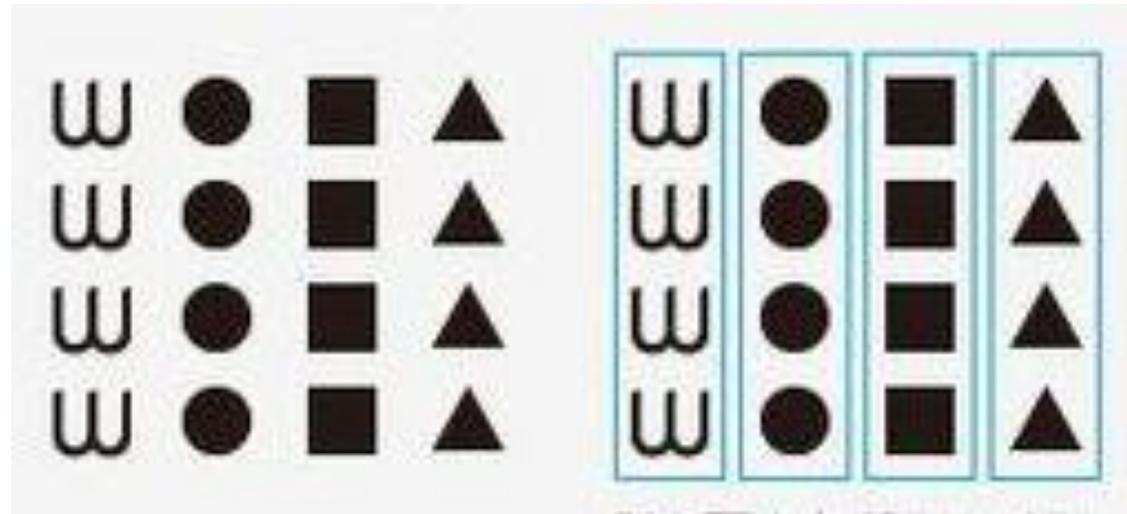
Таким образом можно создавать и организовывать в композиции поток визуальной информации, вызывая у зрителя ощущение композиционного движения.

Закон подобия

Это один из группирующих законов, который основывается на свойстве мозга воспринимать объекты композиции, имеющие похожие свойства и признаки, такие как форма, цвет, размер, как взаимосвязанные объекты, принадлежащие одной группе.

Количество визуальной информации, за которой мозг может следить одновременно, не может расти бесконечно. Как только это количество доходит до определенного предела, мозг начинает ее упрощать путем группировки. Поэтому закон подобия иногда называют **законом упрощения**

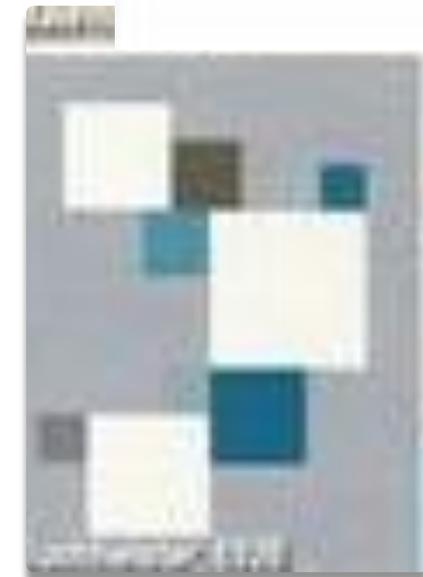
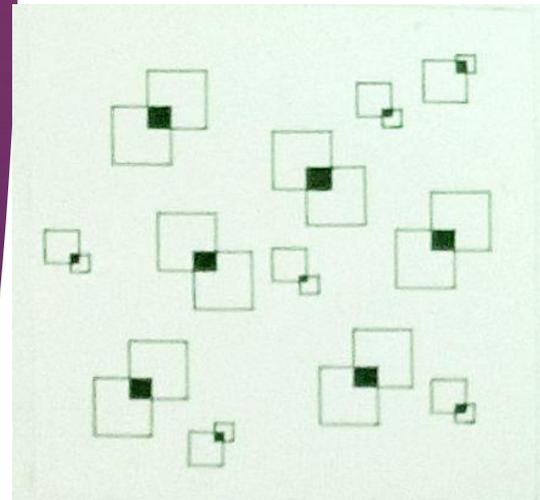
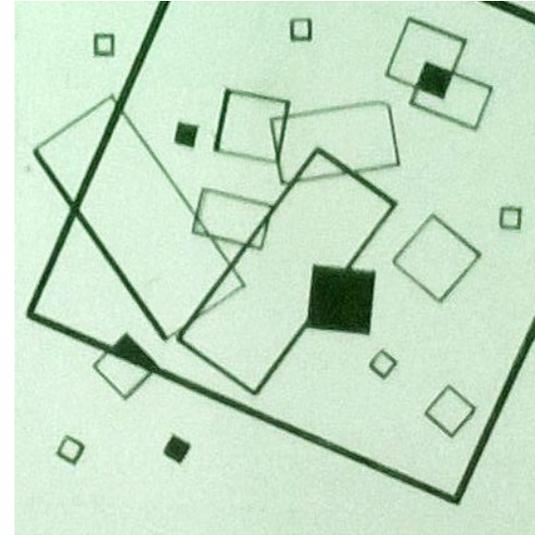

Закон соседства

Закон **соседства**, или **близости**, является одним из группирующих законов и проявляется в том, что объекты композиции, которые находятся ближе друг к другу, воспринимаются как принадлежащие к одной группе, и чем они ближе, тем сильнее единство формы этой группы. Закономерности соседства действуют сильнее, чем закон подобия.

Основные типы соседских отношений в композиции:

- близкие края,
- касание,
- оверлеппинг (наложение),
- комбинирование

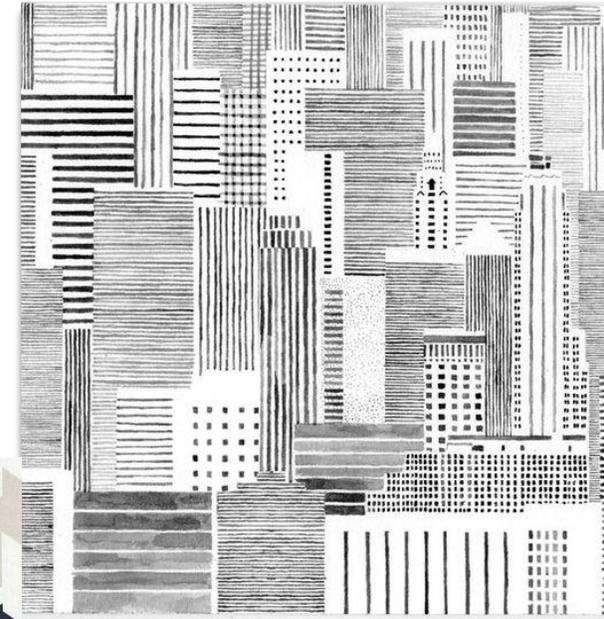

Закон выравнивания

Это своеобразное продолжение закона соседства, и основывается на стремлении мозга к балансу и гармонии, «выравниванию» визуальных объектов по отношению друг к другу с тем, чтобы для лучшего восприятия этих объектов сгруппировать их в условные выровненные группы.

Основные типы выравнивания:

- Краевое
- Центральное
- Относительно наклонных осей

Комбинаторика

Наиболее мощный эффект, объединяющий объекты декоративной композиции в одну группу, возникает при совместном использовании всех группирующих закономерностей **подобия, соседства и выравнивания**.

Принципы визуального восприятия

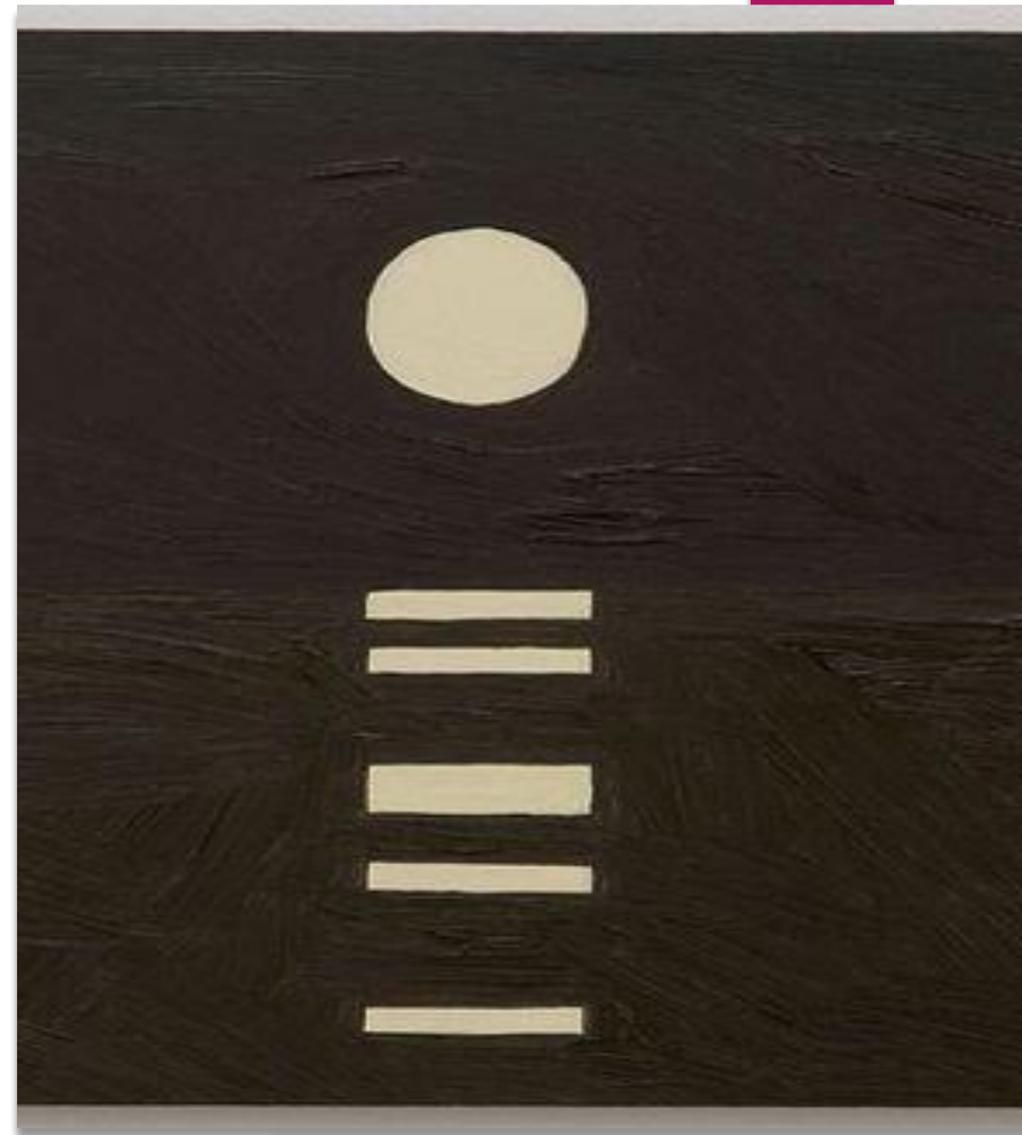
В основе создания произведений искусства изобразительного и декоративно-прикладного искусства, дизайнерского проектирования лежат единые принципы, которые вытекают из закономерностей визуального восприятия. Эти принципы настолько неопровержимы, незыблемы и неизменны, что вполне могут считаться аксиомами. Они проявляются в любой композиции и воплощаются через видимые объекты и элементы самой композиции, часто независимо от воли и желания ее создателя. Это принципы

- **Ограничения (отбора);**
- **Контраста;**
- **Акцента;**
- **Доминанты;**
- **Баланса;**
- **Ритма;**
- **Гармонии;**
- **Общего единства**

Принцип ограничения

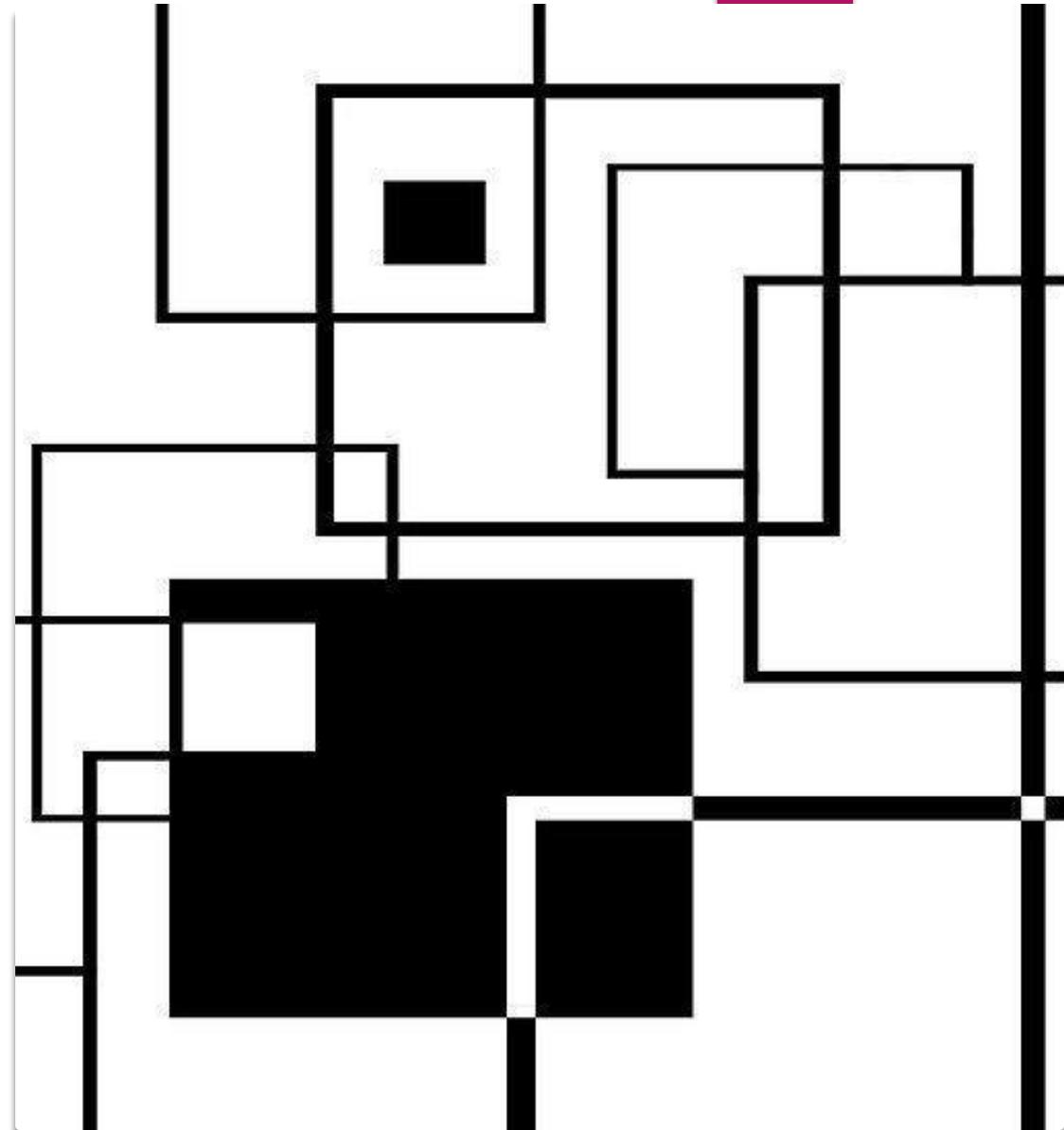
Возможность человека воспринимать разнообразие ограничена. Зрительная система и мозг могут воспринимать и сосредотачиваться только на определенном количестве форм, размеров, цвета, фактур в одной композиции. Необходим отбор объектов композиции, потому что неограниченное их разнообразие может привести к пестроте, беспорядку и хаосу и в конечном счете, к потере единства.

Принцип контраста

В соответствии с принципом контраста (от лат. противоположный) у зрителя возникает повышенный визуальный интерес, когда в его поле зрения одновременно попадают два или более объектов с достаточно резко выраженными противоположными или непохожими свойствами: размеры, форма, цвет, направление, фактура.

С помощью контрастных противопоставлений можно: создавать динамичное напряжение, подчеркивать и взаимно усиливать различные свойства и признаки объектов, драматизировать художественное содержание композиции, подготавливать визуальные сюрпризы, увеличивать визуальное разнообразие, визуально выдвигать вперед отдельные элементы композиции

Принцип акцента

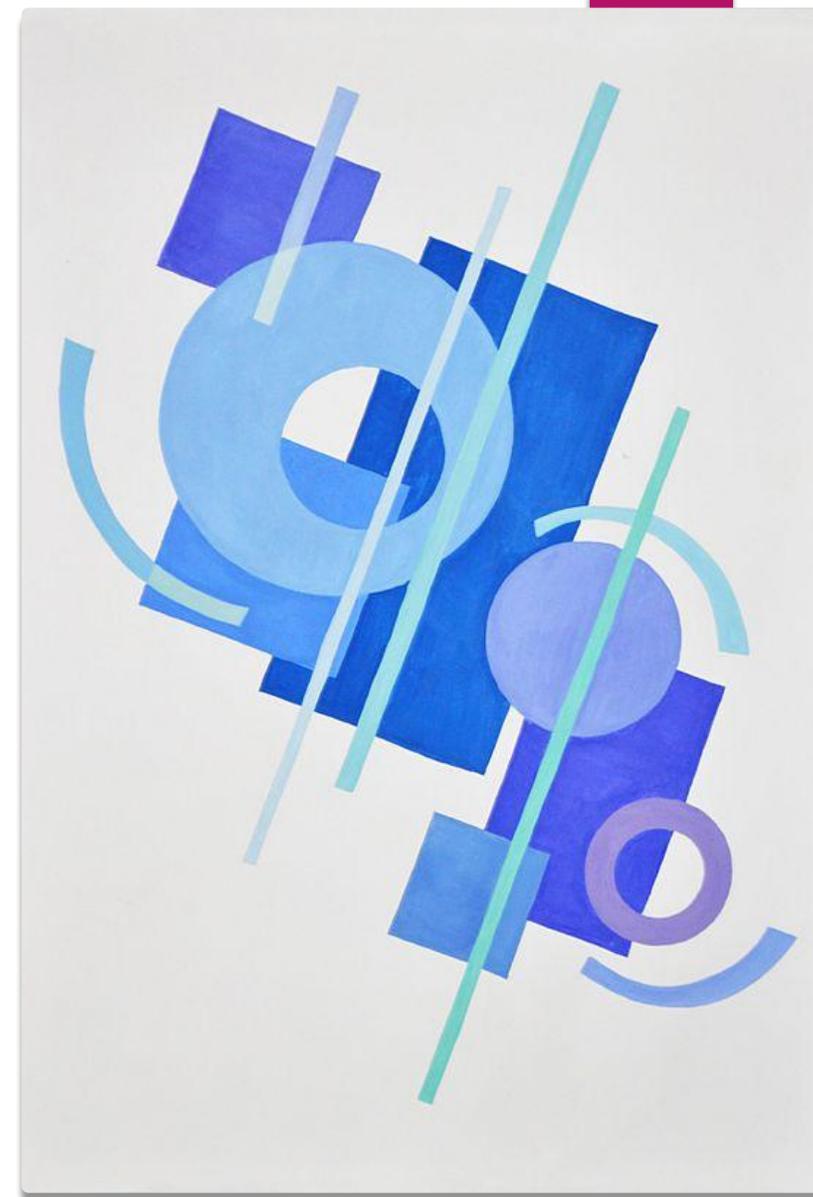
В соответствии с принципом акцента (от лат. ударение) у зрителя возникает повышенный визуальный интерес, когда в его поле зрения попадают один или несколько объектов композиции, художественно выделенных, подчеркнутых таким образом, что они кажутся ему более интересными и значимыми по сравнению с другими объектами. Привлечь внимание с помощью акцента можно различными способами: увеличением формы объекта, яркостью цвета, большей детализацией объекта, контрастом

Принцип доминанты

Принцип доминанты (от лат. господствующий) можно считать дальнейшим развитием принципа контраста и акцента.

В гармоничной и целостной художественной композиции должно быть что то важное и поэтому визуально более заметное и интересное.

Основные способы создания в композиции композиционного центра

Картинная плоскость, заполненная одинаковыми или равноценными объектами не может иметь области интереса, соответственно, **не имеет доминанты**. Такие композиции применяются при создании тканей, настенных и напольных покрытий и везде, где важно получить общий художественный эффект.

Наиболее заметный и вызывающий повышенный зрительский интерес участок картинной плоскости композиции называется доминантой - **композиционным центром**.

Чтобы взгляд зрителя не задерживался подолгу в области интереса доминанты, нужно создавать в композиции вторую область интереса, в которую захочет переместиться взгляд. Эта область, подчиненная первой, называется **субдоминантой**.

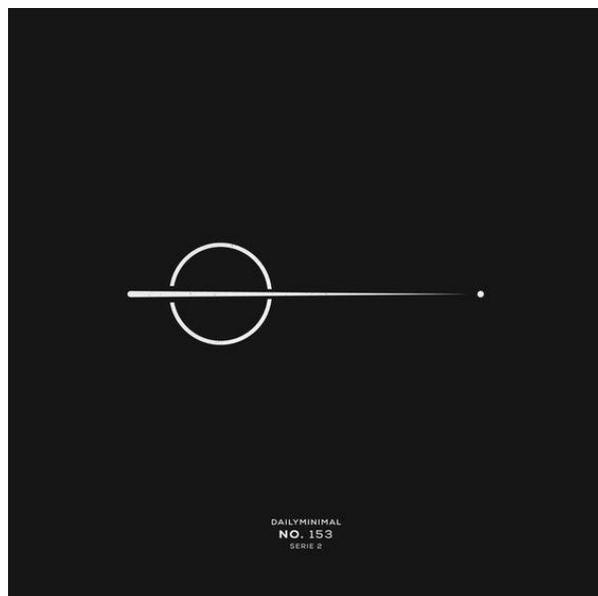
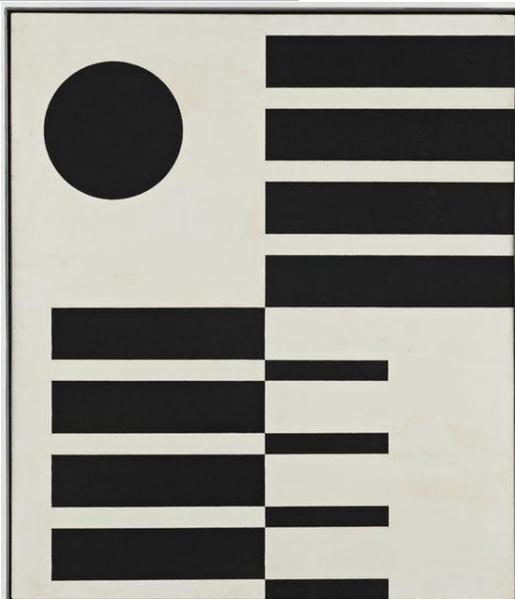
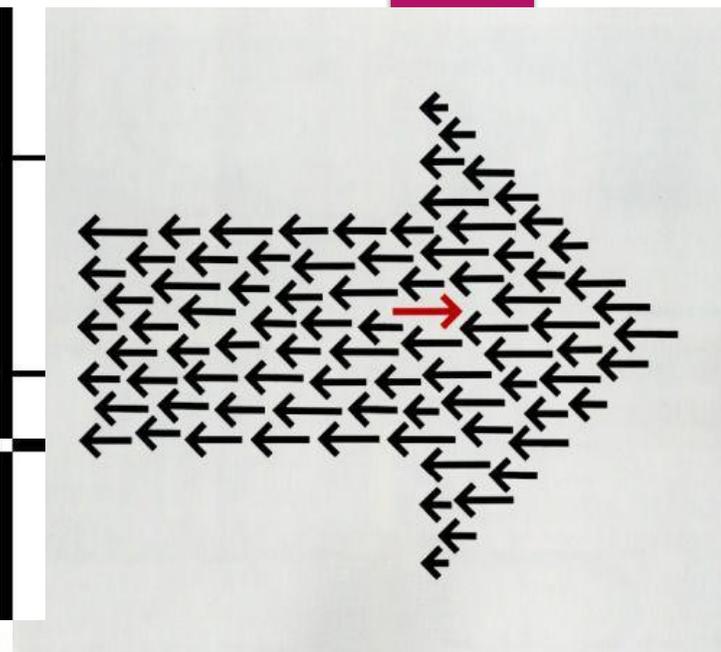
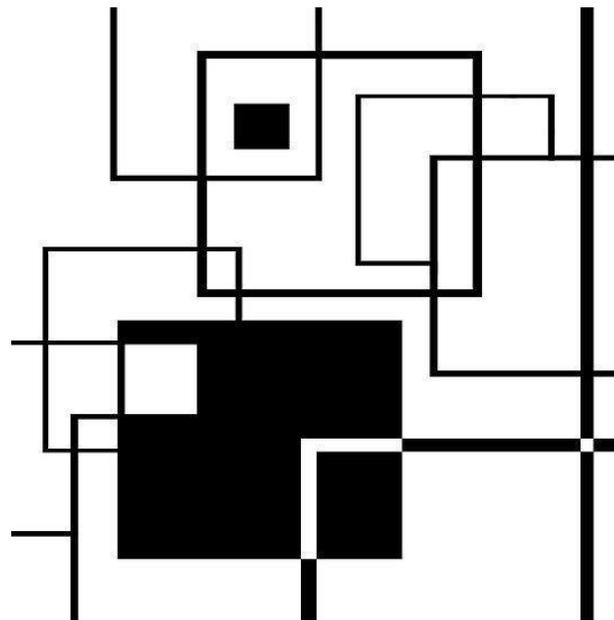
Основные способы создания в композиции композиционного центра

- Если композиция не имеет четко выраженной доминанты, то самым важным местом на картинной плоскости становится ее **центральная область**. Это то место, куда взгляд зрителя попадает в первую очередь. Но объект, расположенный прямо **в геометрическом центре** картины, может полностью захватить внимание зрителя и тогда все остальные области могут не получить своей доли внимания, поэтому такой вариант компоновки наименее удачен.
- Основной способ создания **доминанты** – это продуманное **построение разницы между элементами композиции – контраст (форм, размеров, светотени, цвета, направления)**;
- доминантой может стать **сгущение** элементов или
- **отделение** элемента от общей массы элементов, это может быть и
- **свободное пространство** внутри заполненного изображением пространства (**пустота**),
- **направляющие взгляд линии** ведут к доминанте;

Способы выделения доминанты

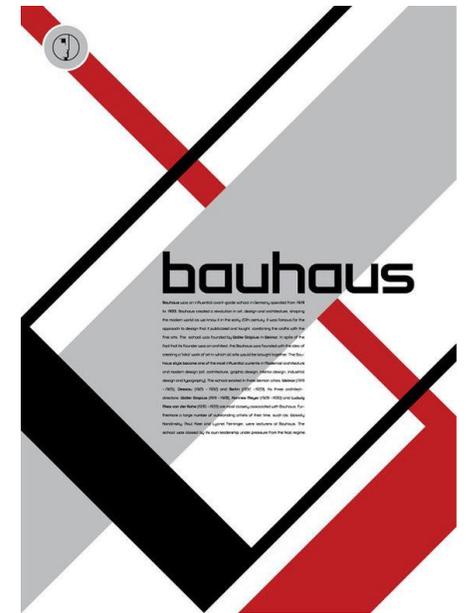
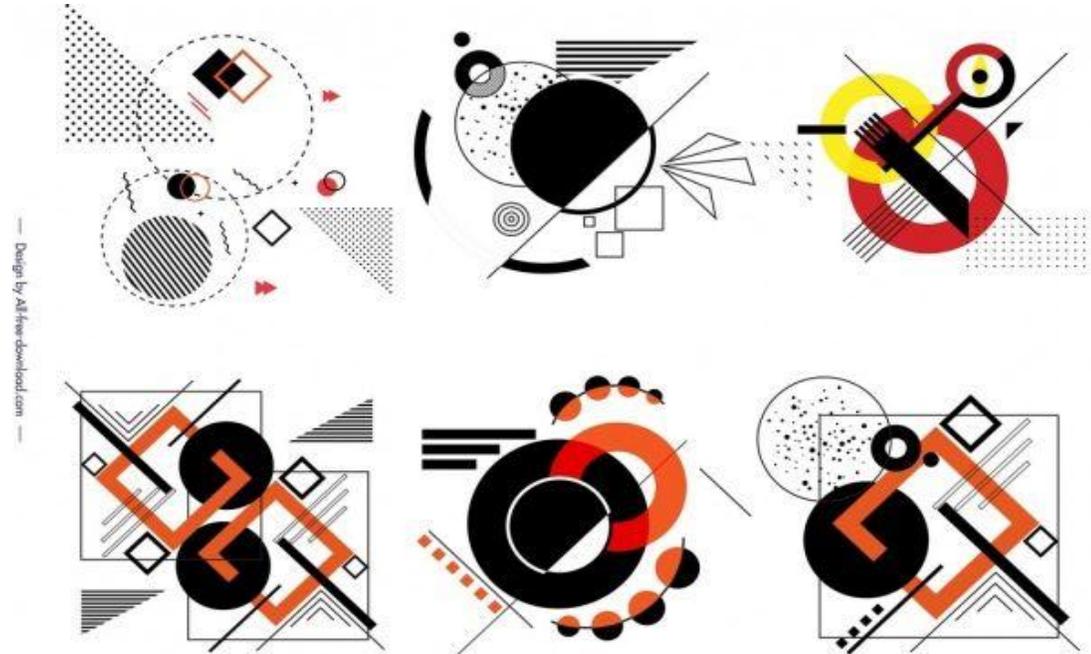
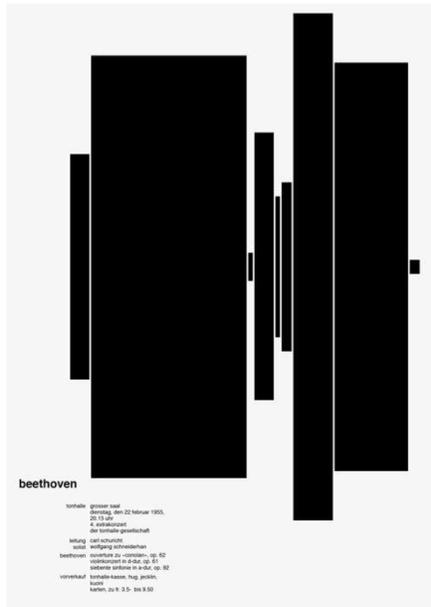
Пустотой
Размером
Цветовым акцентом
Формой
Направлением взгляда
Декором, размером

DAILYMINIMAL
NO. 153
SERIE 2

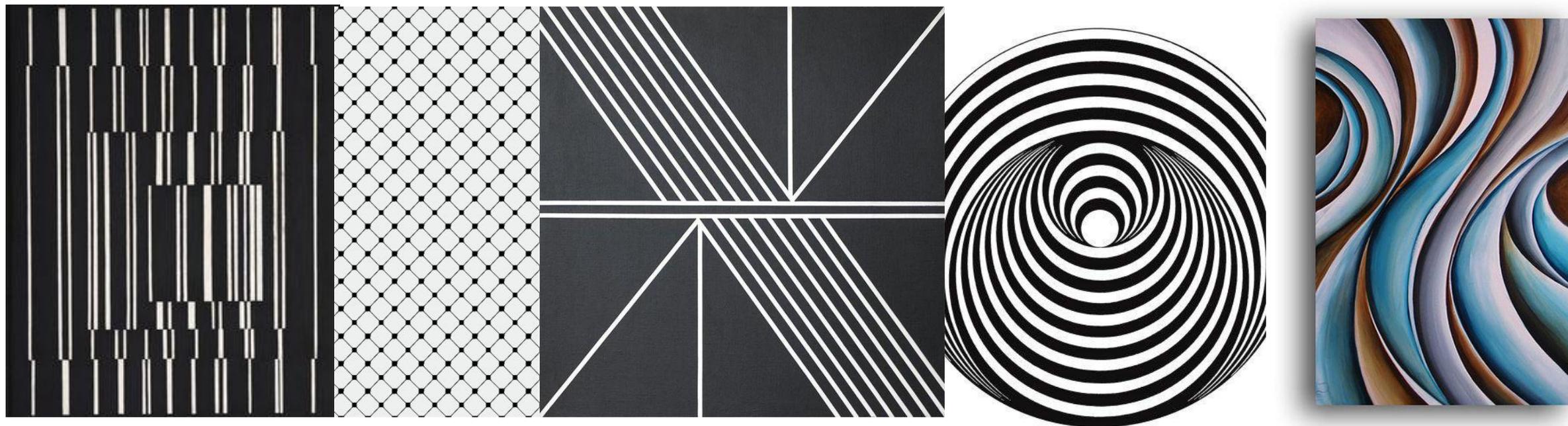

Принцип баланса

Принцип баланса основывается на врожденном чувстве равновесия и помогает создавать **визуальный баланс**. При этом воображаемые массу и вес объектов и элементов композиции называют визуальной тяжестью, визуальным весом.

Принцип ритма

Ритмичность – это осознанно выстроенная последовательная и размеренная повторяемость одного или нескольких объектов композиции или их свойств (форма, размер, цвет, фактура), в результате которой при их визуальном восприятии возникает ощущение ритма и ритмического движения

Принцип гармонии

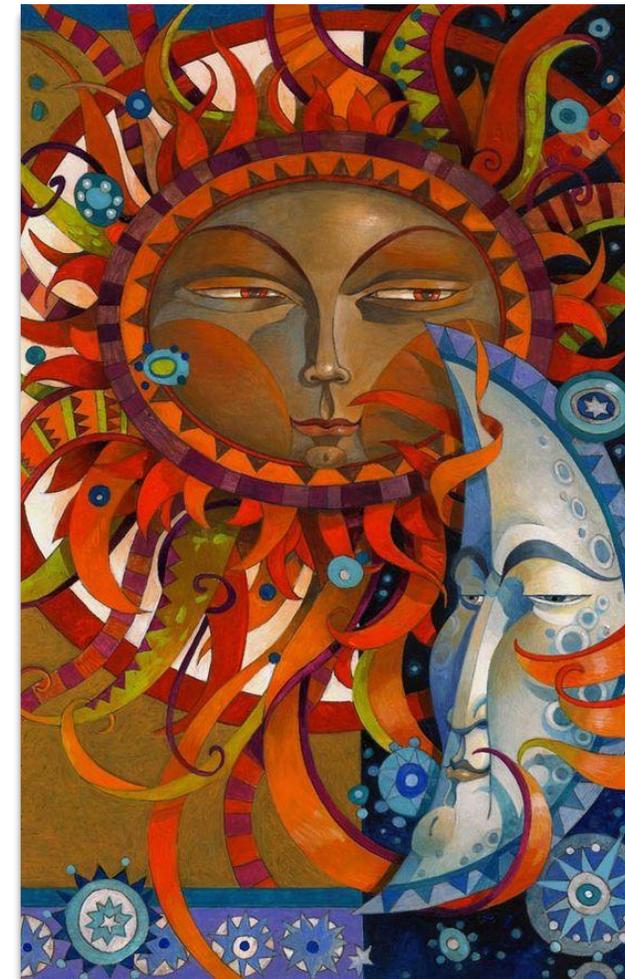
Гармония (от греч. – связь, созвучие) в визуальном восприятии подразумевает подсознательное стремление выявить тот или иной вид упорядоченности в ритме цветов, форм, размеров, направлений, в создании общего баланса, в создании общей пропорциональности.

Принцип общего единства

Обобщающий и собирательный принцип визуального восприятия, когда все объекты и элементы композиции взаимосвязаны таким образом, что создают ощущение единого целого, но каждый из них вносит свой вклад в художественное существование этого целого.

В то же время общее единство предполагает внесение элементов разнообразия в виде контрастов, акцентов, доминанты, ритмов, движения, нарушающих монотонность, привлекающих внимание зрителя, тем самым обеспечивающих высокую художественность композиции.

ЛИТЕРАТУРА

Голубева О. Л. Основы композиции. М., 2004. С. 49.

Панксенов Г. И. Живопись: форма, цвет, изображение. М., 2008. С. 47.

Молотова В. Н. Декоративно-прикладное искусство. М., 2010. С. 26.

Поровская Г.А. Художественный образ и особенности художественно-образной системы искусства. Великий Новгород, 2009 С.10.

Кушнарёва С.А., Развитие духовных потребностей средствами декоративно-прикладного искусства у студентов Амурского педагогического колледжа. Библиотека авторефератов и диссертаций по

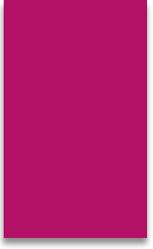
педагогике <http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-02/dissertaciya-stilizatsiya-kak-sredstvo-sozdaniya-hudozhestvennogo-obraza-v-protsesse-naturnogo-i-dekorativnogo-risovaniya#ixzz5qqPFoISK>

Соколова Е. О. Стилизация как средство создания художественного образа в процессе натурального и декоративного рисования

Библиотека авторефератов и диссертаций по

педагогике <http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-02/dissertaciya-stilizatsiya-kak-sredstvo-sozdaniya-hudozhestvennogo-obraza-v-protsesse-naturnogo-i-dekorativnogo-risovaniya#ixzz5qqQ1QJZg>

Севрюкова Н.В. Роль восприятия в обучении проектированию художника декоративно-прикладного искусства / Материалы VI Международной научно-практической конференции «Образование. Наука. Культура» (21 ноября 2014г.): сборник научных статей под редакцией профессора Б.В. Илькевича. Ответственный редактор Н.В. Соловьева-Гжель: ГГХПИ. 2015 –

Использование материалов презентации

Использование данной презентации, может осуществляться только при условии соблюдения требований законов РФ об авторском праве и интеллектуальной собственности, а также с учетом требований настоящего Заявления.

Презентация является собственностью авторов. Разрешается распечатывать копию любой части презентации для личного некоммерческого использования, однако не допускается распечатывать какую-либо часть презентации с любой иной целью или по каким-либо причинам вносить изменения в любую часть презентации. Использование любой части презентации в другом произведении, как в печатной, электронной, так и иной форме, а также использование любой части презентации в другой презентации посредством ссылки или иным образом допускается только после получения письменного согласия авторов.