ТЕМА 2. ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ КОМПОЗИЦІЇ

Мета теми – вивчити основні принципи побудови гармонійної графічної композиції та навчитись їх застосовувати.

Професійні компетентності: вміння проводити аналіз продуктів графічного дизайну на предмет їхньої відповідності принципам гармонійної композиції; вміння створювати графічні композиції, які відповідають основним композиційним принципам.

Основні питання:

1. Поняття композиції.

2. Принципи побудови графічної композиції.

1. ПОНЯТТЯ КОМПОЗИЦІЇ

Композиція (від латинського "сompositio" – твір, складання, зв'язок, зіставлення) – магічне поняття для художників і дизайнерів. Існує безліч дефініцій цього поняття, але усі вони сходяться в одному – в ідеї формування **гармонійного цілого** шляхом підбора вірних **взаємовідношень** між його **частинами**.

🔾 **Композиція** – це художнє ціле, побудоване на основі гармонійного сполучення його частин.

2. ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИКОМПОЗИЦІЇ

Принципи (від лат. "principium" – початок, першопричина) – це наріжні, фундаментальні, базові положення, з яких випливають усі інші положення та правила. У будь-який діяльності краще розуміти основні принципи замість того, щоб запам'ятовувати багато правил.

Принципи побудови графічної композиції не слід сприймати як надумані, штучні обмеження, що накладаються на творчий процес. Ці принципи утворюються з природних, об'єктивно існуючих факторів, у першу чергу – з особливостей людського сприйняття дійсності.

Різні теоретики з основ графічної композиції виділяють різний склад принципів та пропонують різні їхні формулювання. Ми розглянемо декілька найбільш поширених принципів (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Взаємозв'язок основних принципів побудови графічної композиції

Найголовніший принцип побудови композиції – це принцип доцільності.

► Принцип доцільності.

Композиція має створюватися з певною метою та відповідати цій меті. Вона повинна так організовувати форму, щоб успішно передавати заданий смисл, ідею, зміст. Тобто композиція **– це конструкція для смислу; це засіб реалізації єдності змісту та форми.**

На словах все просто: форма має відповідати змісту. Але на практиці досягти цієї відповідності не дуже просто. На відміну від сфери образотворчого мистецтва, де зміст творів визначається задумом їхніх авторів, у дизайн-проєктуванні цілі та завдання задаються вимогами замовників, потребами споживачів, станом ринку, технологічними обмеженнями та багатьма іншими факторами.

Рекомендації щодо того, як потрібно організовувати форму, щоб вона правильно передавала потрібній зміст, втілені у наступних принципах побудови композиції.

► Принцип цілісності (єдності).

Композиція повинна утворювати єдине зв'язне ціле.

Елементи композиції мають взаємодіяти, мають бути пов'язані один з одним. Цього можна досягти за допомогою таких прийомів:

__________________ об'єктів один на одного;

забезпечення єдності характеру форми (використання єдиного _____________ в кольорі та пластиці елементів композиції; застосування обмеженої кількості деталей, відтінків, форм);

використання візуальних _______________________;

створення продуманої узагальнювальної композиційної форми(узагальнювальна композиційна форма – це геометрична форма, яка утворює структуру композиції, якщо абстрагуватися від деталей).

Для того щоб досягти цілісності композиції, потрібно дотримуватися такої послідовності етапів її створення:

1) спочатку слід розробити структуру композиції – визначити укрупнені сполучення основних пластичних мас зображення (з цією метою складається схема композиції на рівні плям, ліній і колірних акцентів).

2) потім уже можна приступати до розробки деталей.

� Запитання на подумати: Чи є можливим поєднання різних стилів у композиції? Якщо є можливим, то у якому випадку?

► Принцип субординації.

Елементи композиції мають бути впорядковані за важливістю та змістом.

Завдання дизайнера полягає у тому, щоб управляти увагою глядача. Для цього потрібно зробити для глядача очевидною субординацію частин композиції, тобто показати, що в композиції є більш важливим, а що – менш важливим.

► Принцип домінанти.

У композиції має бути продумана та виділена домінанта.

🔾**Домінанта** – це смисловий центр композиції, у якому зав'язується основна дія та виникають основні сюжетні зв'язки.

Окрім смислового центру в композиції існує ще й візуальний центр.

🔾**Візуальний** **центр композиції** – це елемент композиції, який першим притягує погляд (з нього починається сприйняття композиції глядачем). Нерідко смисловий і візуальний центри збігаються.

З метою залучення погляду глядачів домінанту композиції виділяють за допомогою таких засобів, як: ____.

� Запитання на подумати:

Чому доцільно виділяти домінанту композиції?

Чи може візуальний центр не співпадати з домінантою?

Чи може бути у композиції декілька смислових центрів?

► Принцип групування елементів.

Елементи композиції мають бути згруповані за подібністю або за контрастом, так щоб кількість формотворних елементів була обмеженою.

Елементи у межах однієї смислової групи мають виглядати схожими, а елементи з різних смислових груп мають суттєво відрізнятись один від одного.

Завдяки групуванню елементів досягається цілісність композиції та простота її сприйняття глядачем.

► Принцип пропорційності.

Лінійні співвідношення елементів мають бути гармонійними та відповідати змісту композиції.

Лінійні співвідношення – це співвідношення розмірів предметів і їхніх частин (у відношенні один до одного, до всієї фігури в цілому, а також до навколишнього простору).

Є два підходи до поняття *пропорційності*:

1) згідно з «математичним» підходом, пропорційність у композиції – це математична закономірність лінійних співвідношень елементів композиції та їхніх частин (прикладом цього є *золотий перетин*);

2) згідно з «реалістичним» підходом, у графічній композиції пропорційними вважаються ті співвідношення розмірів предметів, які відповідають співвідношенням аналогічних предметів у реальному житті.

► Принцип рівноваги.

У композиції має бути продуманий баланс її елементів.

Ми живемо у світі, у якому діє закон тяжіння. У цьому світі дуже важливо зберігати рівновагу. Інакше – упав. Рівновага означає стійкість, спокій. Якщо людина дивиться на того, хто втратив рівновагу, вона відчуває занепокоєння. Так само і з композицією. Якщо людина дивиться на неврівноважену композицію, вона відчуває занепокоєння. Людина ніби переносить композицію у реальний світ: і ця композиція або «стоїть» або «завалюється».

🔾 **Рівновага (баланс) композиції** – це збалансованість візуальних мас (ваги) елементів композиції відносно її оптичного центру; тобто це рівність візуальних мас елементів, які знаходяться ліворуч і праворуч від оптичного центру, а також зверху і знизу.

🔾**Оптичний центр композиції** – це точка, яка знаходиться приблизно на одного восьму вище фізичного центру композиції (рис. 2.2).

Рис. 2.2. Розташування оптичного центру композиції

Візуальна маса (оптична вага) кожного елемента композиції визначається трьома його характеристиками:

1) ________________________,

2) ________________________,

3) ________________________.

При цьому існують такі закономірності у сприйняття ваги графічних елементів:

темні елементи здаються візуально більш важкими, ніж світлі;

більші за розміром елементи здаються візуально більш важкими, ніж маленькі;

об'єкти, які віддалені від центру, здаються візуально більш важкими, ніж елементи, які знаходяться у центрі композиції або близько від нього, (згідно з «принципом важеля», вага об'єкта зростає прямо пропорційно його відстані від центру композиції, тому об'єкт із більшою оптичною вагою поблизу центру може бути урівноважений об'єктом меншого розміру, який розміщений далі від центру).

Виділяють три типи композиційної рівноваги (балансу):

формальна рівновага;

неформальна рівновага;

радіальна рівновага;

🔾 **Формальна (симетрична) рівновага** – це рівновага, яка базується на абсолютній _______________ композиції стосовно її центральної вертикальної осі. Такий вид рівноваги дозволяє передати відчуття ____.

🔾 **Неформальна (асиметрична) рівновага** – це рівновага композиції за відсутності симетрії. Вона організується шляхом розміщення елементів різного розміру, форми і кольору на різних відстанях від оптичного центру таким чином, щоб візуальні маси елементів ліворуч та праворуч від центру були збалансовані. Неформальна рівновага допомагає передати відчуття ____.

🔾 **Радіальний баланс** – це різновид формального балансу, який передбачає розташування елементів навкруги центру композиції, подібно променям сонця або пелюсткам ромашки. Радіальний баланс виражає концепцію _____________________________.

� Запитання на подумати: Чи може композиція буди неврівноваженою?