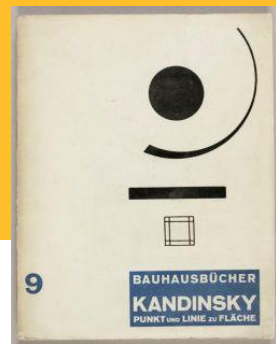

О природе изобразительной формы и художественного образа

ЛИНИЯ

Изобразительная
механика П.Клее +

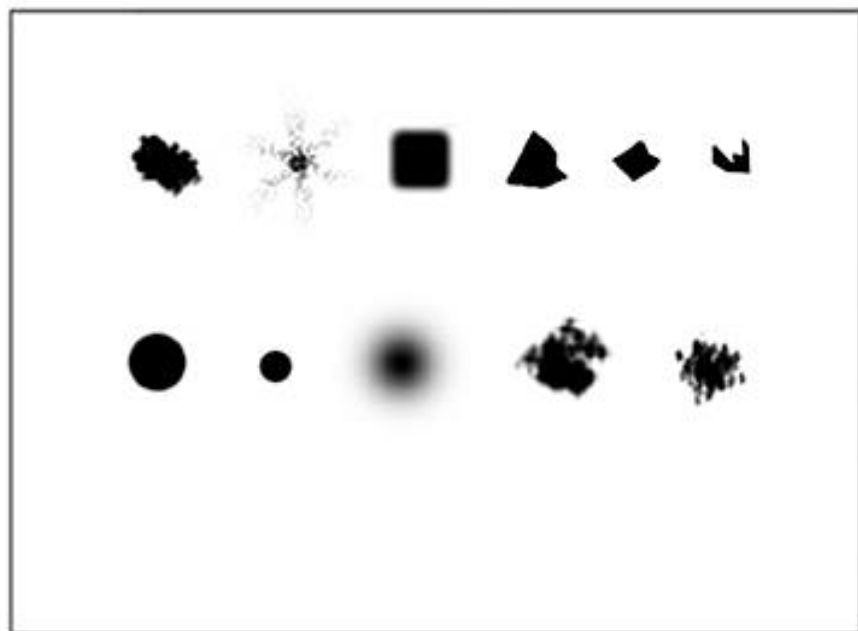
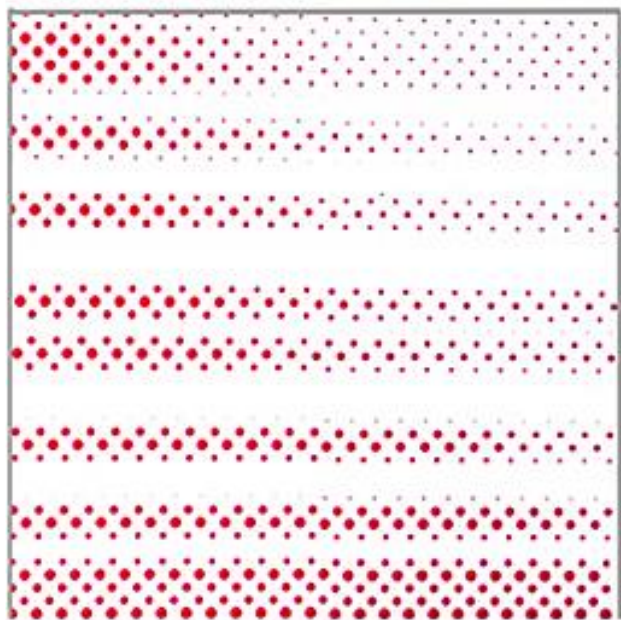
Образ точки – простейшая форма:
нет длины, нет площади, нет
объема

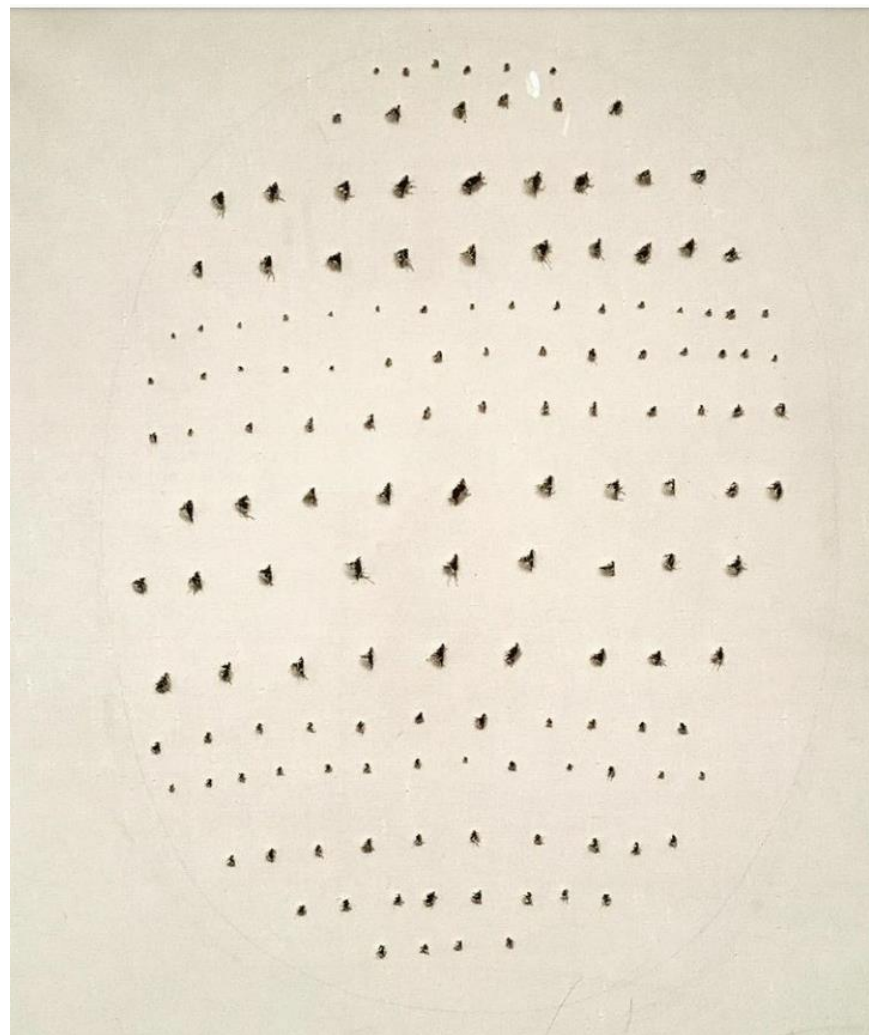
Точка – основа формообразования.

Все фигуры состоят из точек

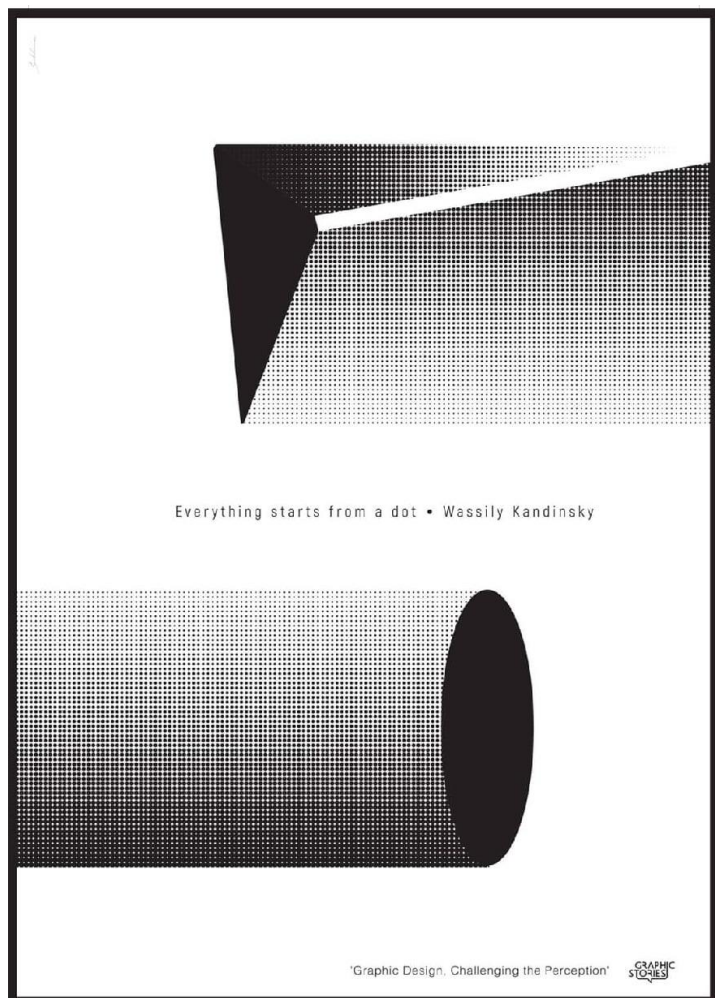
При отдалении объект любой
сложности превращаются в точку

В. Кандинский / Точка и линия на
плоскости

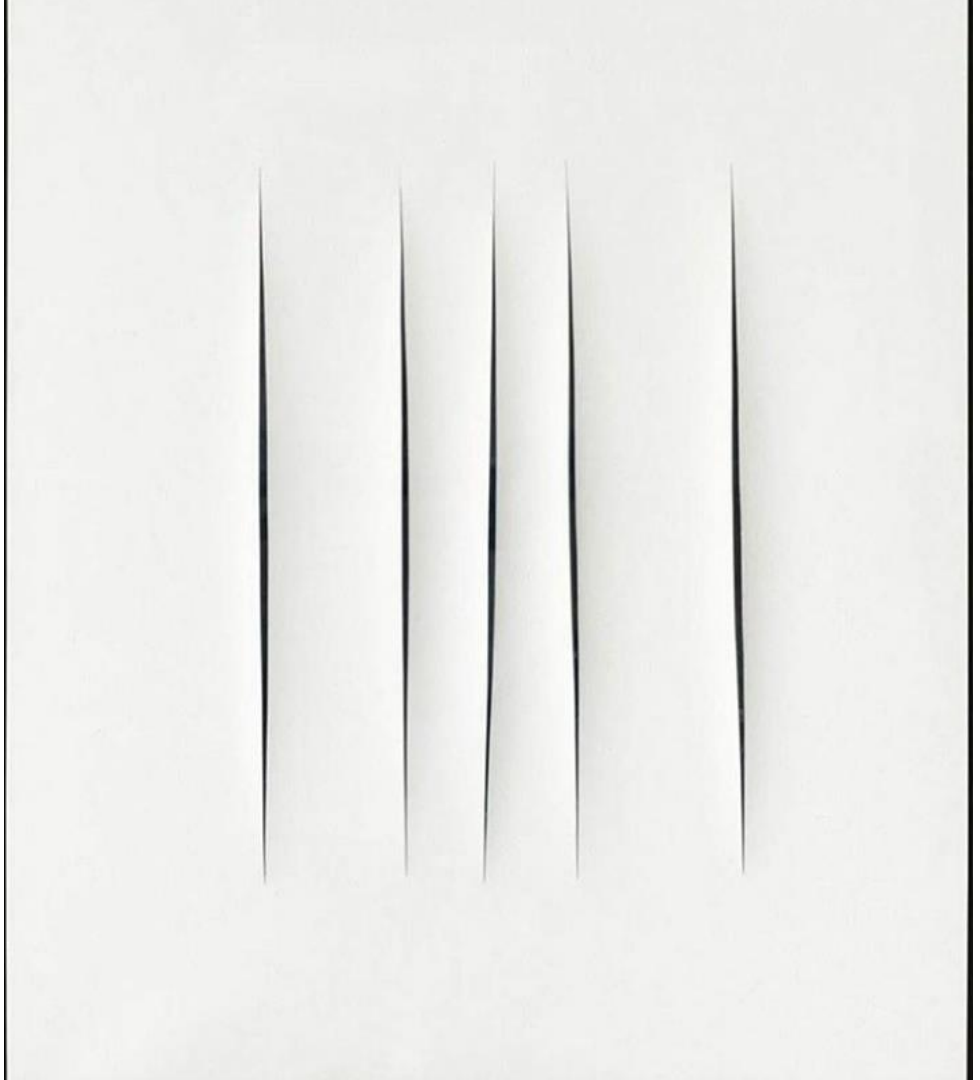

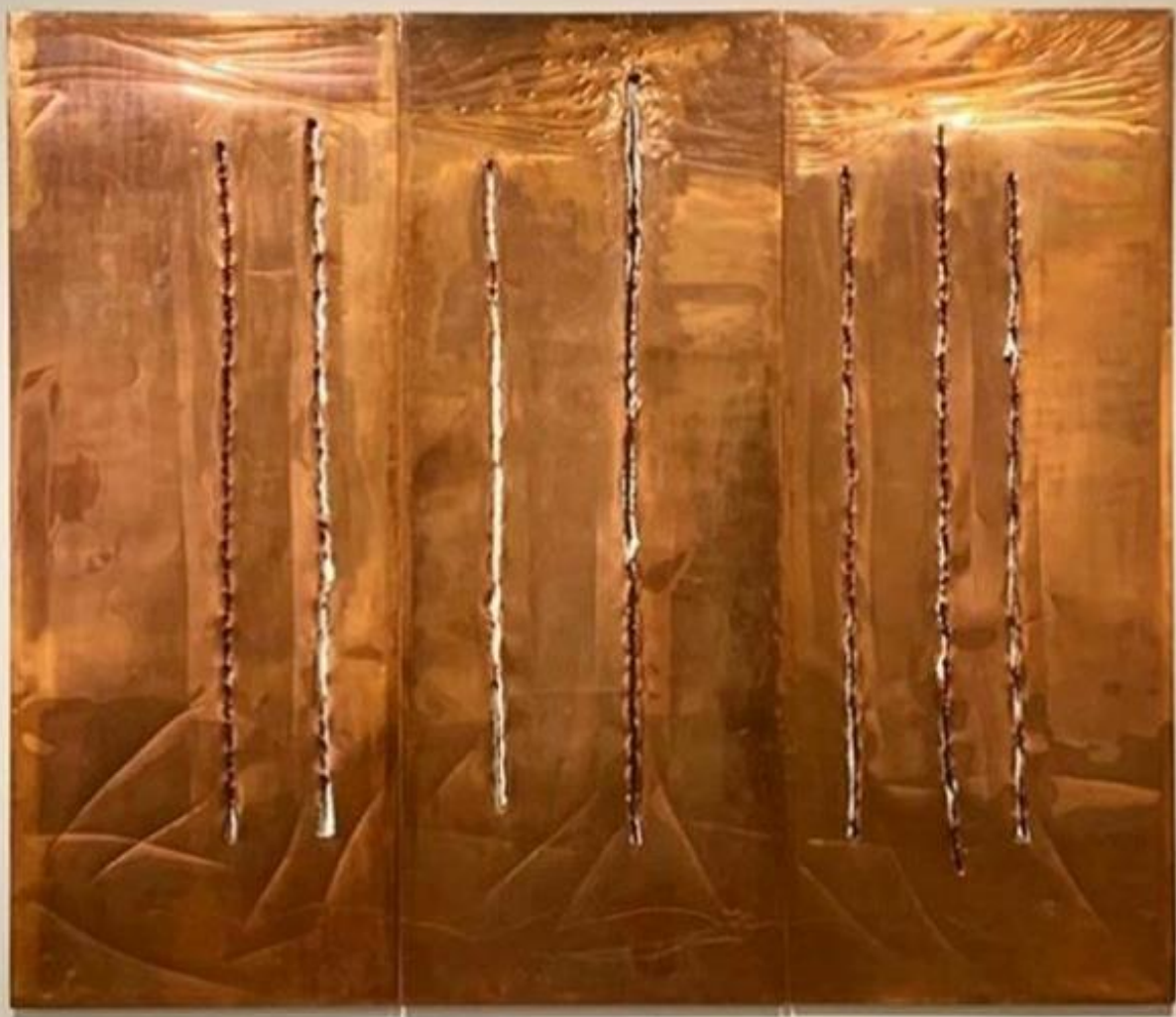

Разный
пластический
характер линий

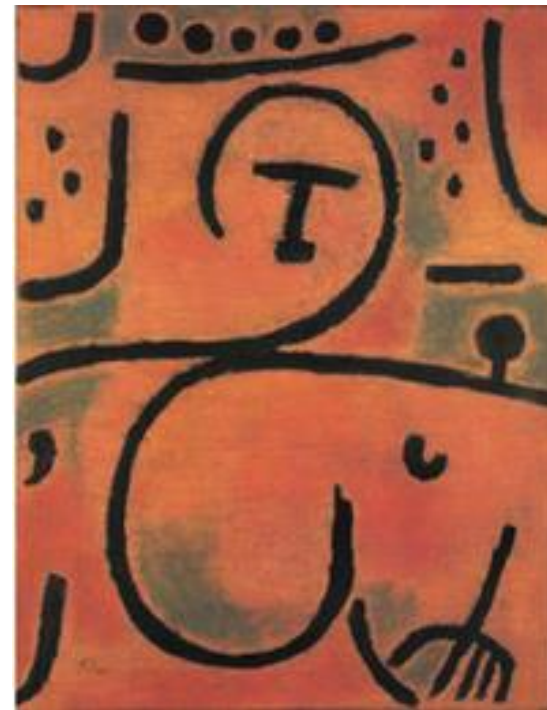
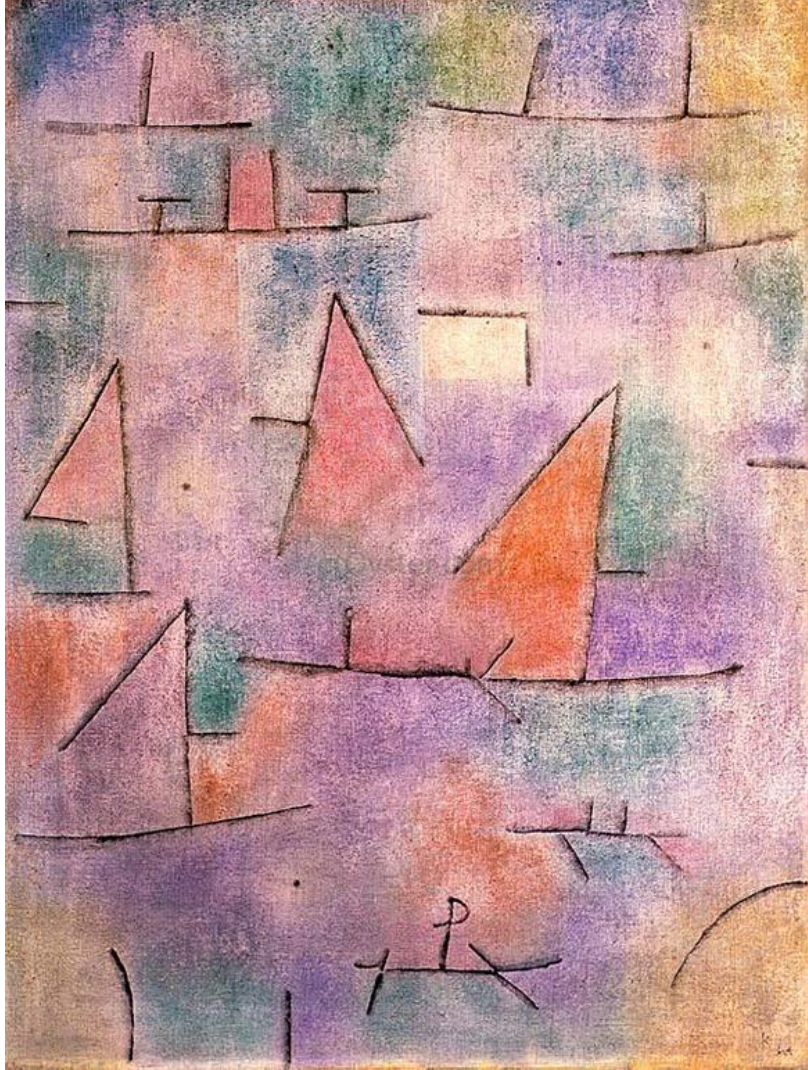

Пауль Клее, Швейцария

Пауль Клее
Педагогические
эскизы

Активная линия, движущаяся свободно, как бы прогуливаясь по собственной воли, без цели. Движущая сила — перемещающаяся точка (рис. 1)

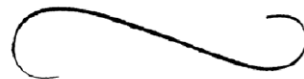

Рис. 1

Та же самая линия в сопровождении

Рис. 2

Рис. 3

Та же самая линия, закручивающаяся вокруг самой себя (рис. 4)

Рис. 4

Рис. 5

Активная линия, ограниченная в движении обязательным прохождением через определенные точки (рис. 6)

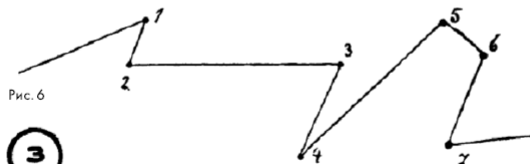

Рис. 6

которая проходит между линией движения точки и действием плоскости (рис. 7)

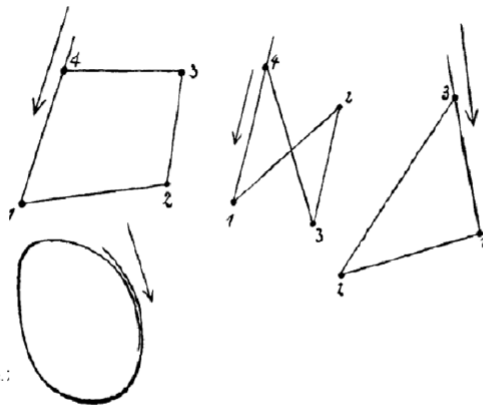
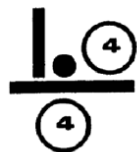

Рис. 7

ейный
есть
ти.

Пассивные линии, которые являются результатом активности плоскости, двигающей линии вперед (рис. 8)

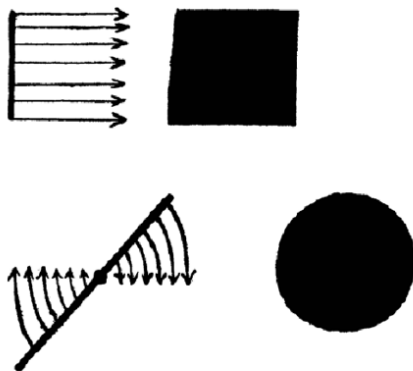
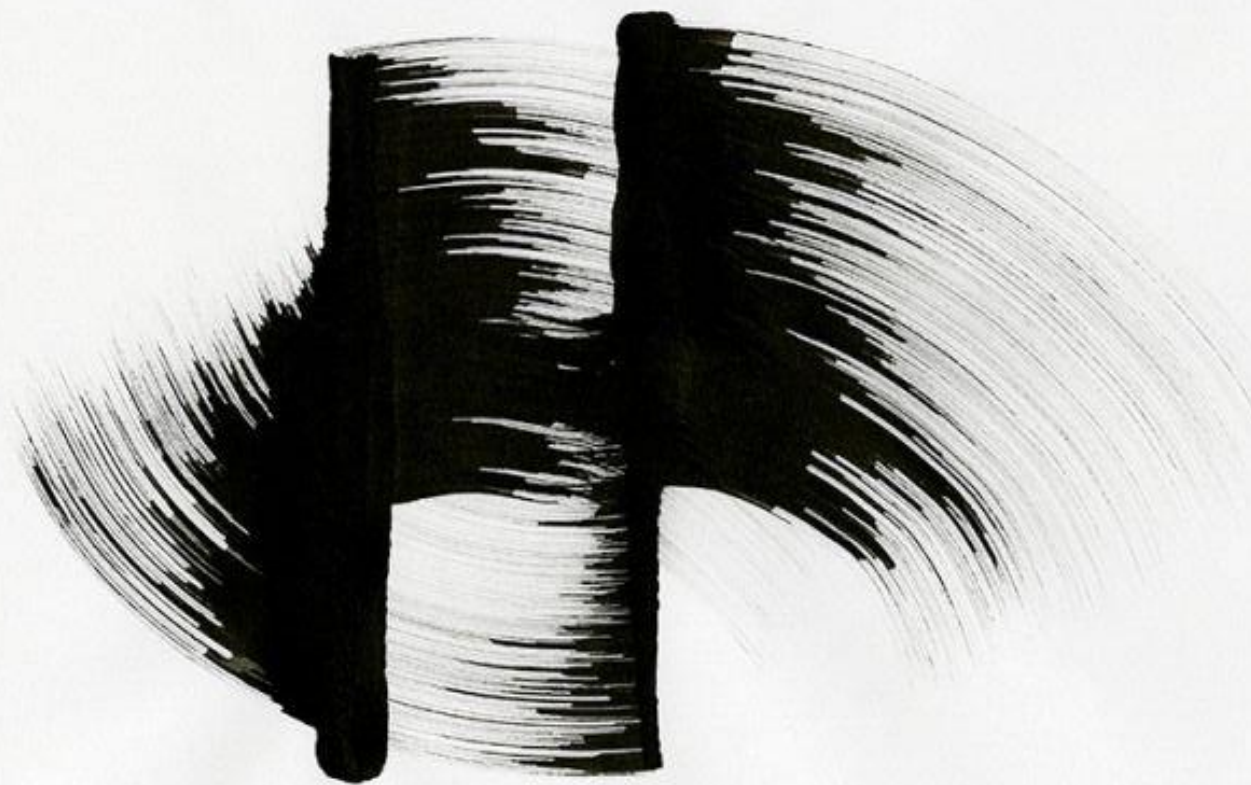
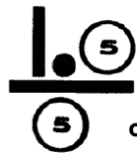

Рис. 8

Пассивные линии квадрата и пассивные линии круга, дающие одновременно активное образование плоскостей.

Обобщение (рис. 9–12)

ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ

Рис. 9

Рис. 9а

Рис. 9б

Активные линии, пассивные плоскости; линейная энергия (причина), линейный эффект (действие), действие плоскостей второстепенно.

ВТОРОЙ СЛУЧАЙ

Рис. 10

Медиальные линии; линейная энергия (причина), эффект плоскостей (действие).

ТРЕТИЙ СЛУЧАЙ

Рис. 11

Активная плоскость, пассивная линия; энергия плоскостей (причина), действие плоскостей и второстепенное линейное действие.

ТРИ СЛУЧАЯ ОДНОВРЕМЕННО

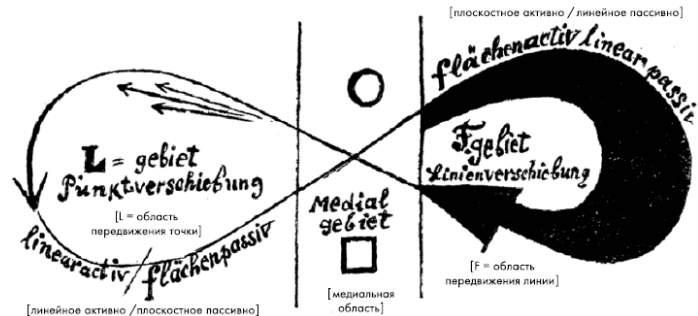

Рис. 12

Словесное пояснение к определениям —
активное, медимальное, пассивное:

Активное: я рублю (человек рубит дерево топором).
Медимальное: я падаю (дерево падает от удара человека).
Пассивное: меня срубили (дерево лежит срубленным).

6 Структура

(Простое деление на части)

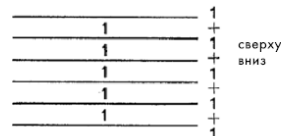

Рис. 13

Рис. 13: примитивные структурные ритмы, основанные на повторении одной и той же ритмической единицы в направлении слева — направо или сверху — вниз.

Рис. 14: очень примитивный структурный ритм в двойном направлении слева — направо и сверху — вниз.

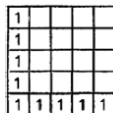

Рис. 14

Рис. 15: этот ритм на порядок сложнее. Его ритмическая единица — один плюс два (1+2).

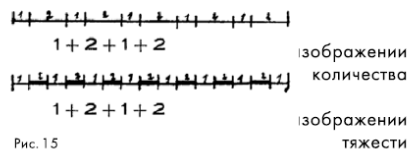
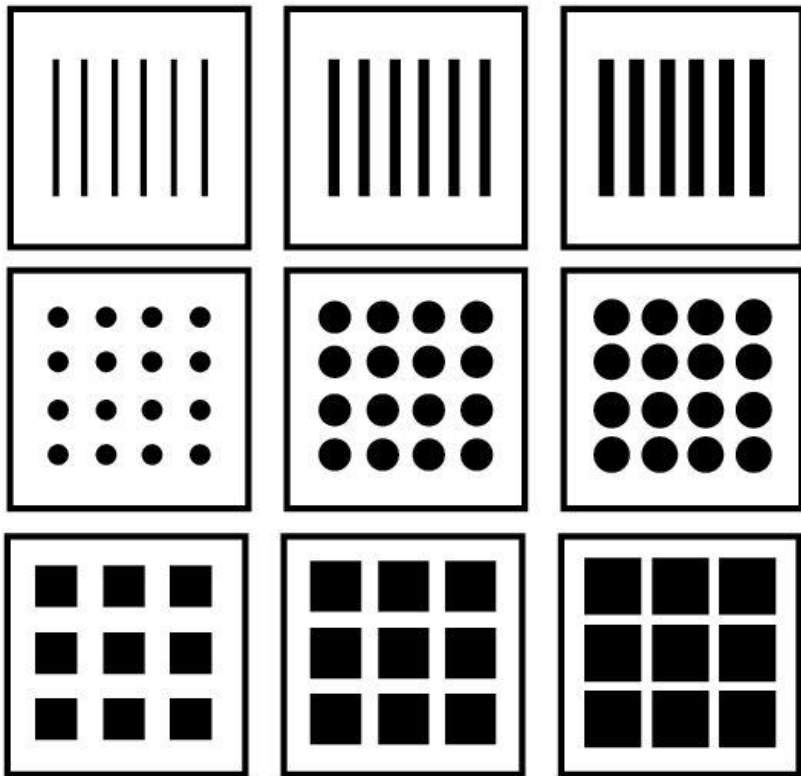

Рис. 15

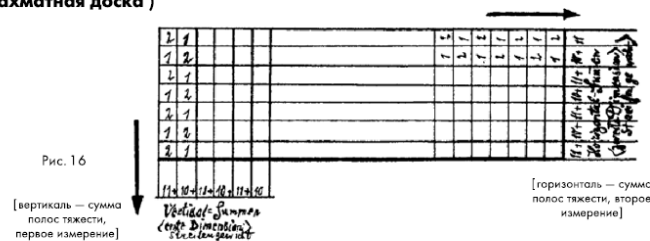
Если вместо 1+2+1+2 я поставлю (1+2) + (1+2), то это будет все равно, что 3+3+3+3, таким образом — опять повторение самой простой ритмической единицы.

Примитивные
структурные ритмы

СТРУКТУРА ТЯЖЕСТИ в двух измерениях (Шахматная доска)

Сумма горизонталей и вертикалей (рис. 16)

$$11 + 10 + 11 + 10 + 11 + 10 = (11 + 10) + (11 + 10) + (11 + 10) = 21 + 21 + 21 = 1 + 1 + 1.$$

Рис. 17:
оба измерения вместе.

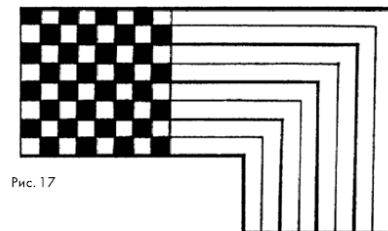
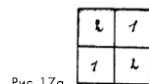

Рис. 17: если часть, показанную на рис. 17а, понимать как единство, дающее в сумме цифру 6, то это приведет к следующему числовому выражению рис. 17

$$\begin{aligned} 6 + 6 + 6 + 6 &= 1 \ 1 \ 1 \ 1 \\ + &+ &+ &+ \\ 6 + 6 + 6 + 6 &= 1 \ 1 \ 1 \ 1 \\ + &+ &+ &+ \\ 6 + 6 + 6 + 6 &= 1 \ 1 \ 1 \ 1 \\ + &+ &+ &+ \\ 6 + 6 + 6 + 6 &= 1 \ 1 \ 1 \ 1 \end{aligned}$$

**Точно
повторяющееся —
значит
структурное.**

Рис. 18: оба измерения вместе при рассмотрении по диагонали.

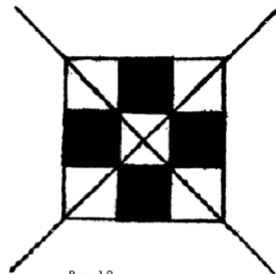
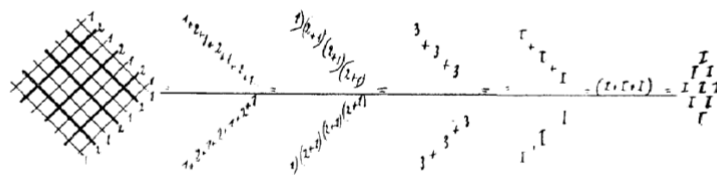

Рис. 18

Рис. 19: линейный вариант.

$$\begin{array}{l} I + I + I + \dots \\ \text{1. 1/3} \\ \text{2. 1/4} \\ \text{3. 1/5} \end{array} \left| \begin{array}{l} I + I + I + I + \dots \\ \text{1. 1/4} \\ \text{2. 1/5} \end{array} \right| \left| \begin{array}{l} I + I + I + I + I + \dots \\ \text{1. 1/5} \\ \text{2. 1/6} \end{array} \right| \dots$$

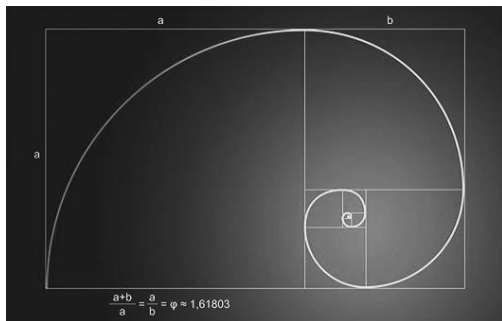
[= 3/3 как характер деления; = 4/4 как характер деления; = 5/5 и т. д.]

Рис. 20

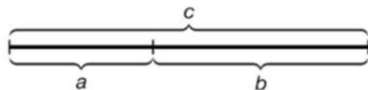
Итак, структурный характер здесь — разделительный.

Золотое сечение в дизайне

<https://lpgenerator.ru/blog/2016/03/12/zolotoe-sechenie-v-dizajne/>

- **Золотое сечение или «божественная пропорция»** – это пропорциональное деление отрезка на части, при котором весь отрезок так относится к большей части, как большая часть относится к меньшей.

Деление на части, сохраняющее

индивидуальность целого

Деление на части, сохраняющее индивидуальность целого, в противоположность структурам никогда не может быть сведено к единице и основано на использовании пропорций,

таких как $2 : 3 : 5$,

или $7 : 11 : 13 : 17$,

или $a : b = b : (a + b)$ (золотое сечение).

Нужно остановиться [подробнее.— Л. М.].

ЛИНИЯ КРАСОТЫ – ВОЛНООБРАЗНАЯ ЛИНИЯ

Английские художники разработали теоретические и практические аспекты работы линией в XVIII в.

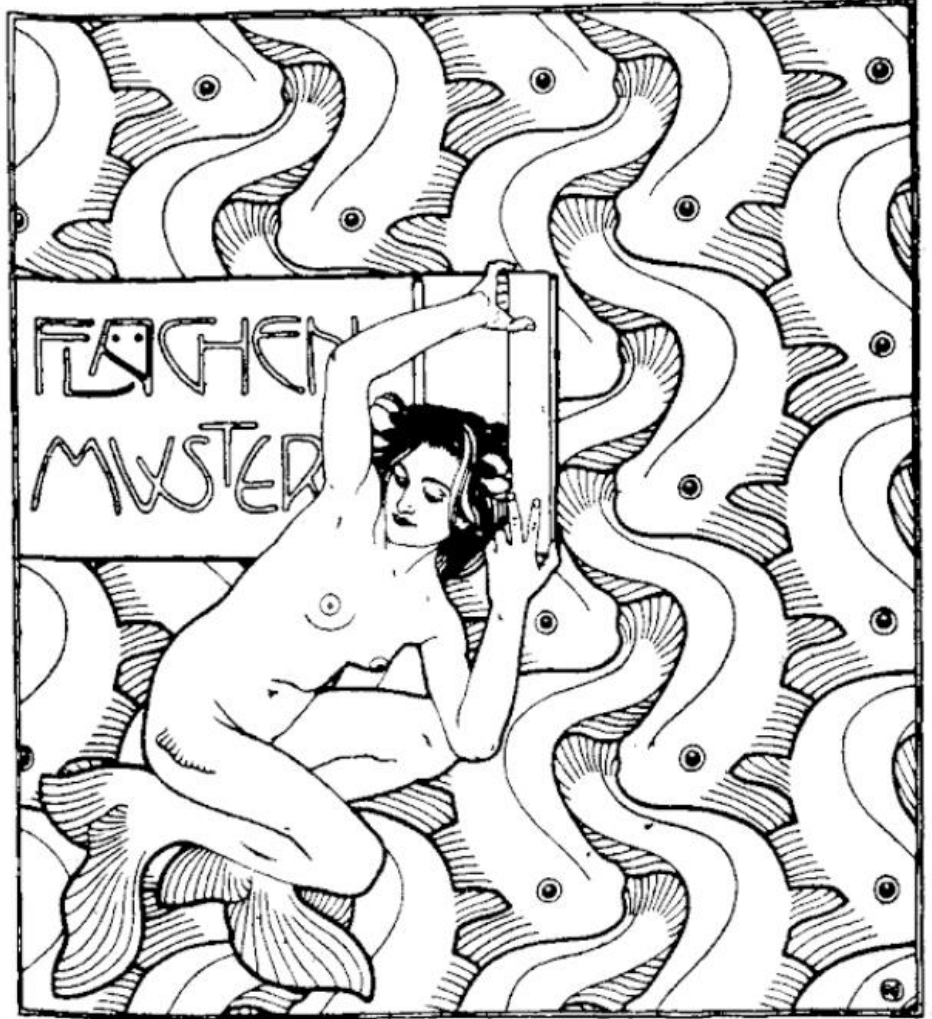
В 1753 году опубликована книга художника У. Хогарта «Анализ красоты».

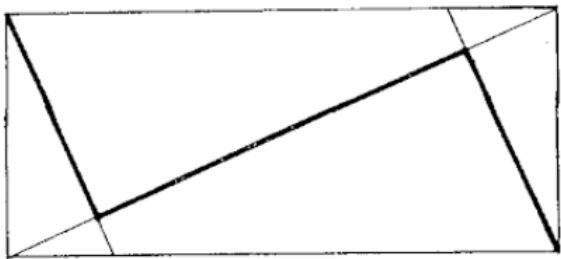
Волнообразная линия выделена У. Хогартом из всех линий как “линия красоты”. Он считал, что любая изогнутая линия декоративна.

В предисловии приведен обзор линий в изображениях крупных художников, а в одной из глав дан разбор предметов, состоящих из различных линий.

«Волнообразная линия
как линия красоты еще более
многообразна и состоит
из двух изогнутых
противопоставленных линий,
а потому становится еще
красивее и приятнее;

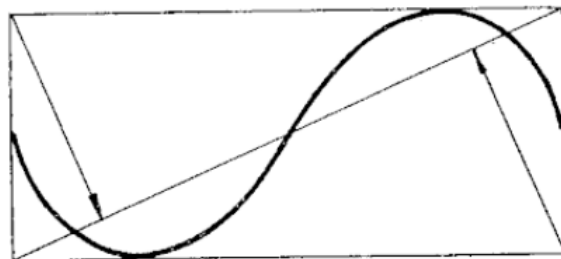
даже рука, изображая
такую линию на бумаге,
делает живое движение
пером или карандашом».

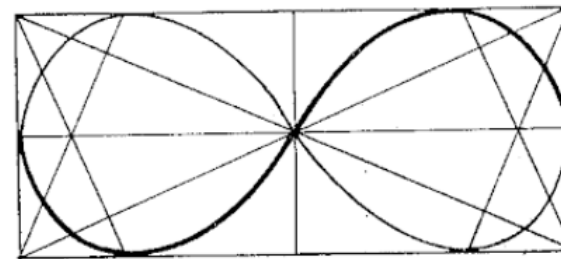

Пластика движения линии

Важнейшей стороной линии начертания латинского S оказывается то, что в ней согласуются **динамика и статика**.

Пластика движения линии уравнивается действующими на нее перцептивными силами.

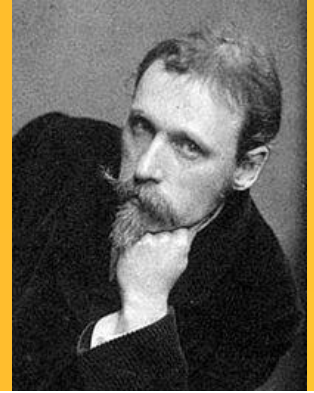
В ней как бы скрыта мощная энергия движения, которая в любой момент может вылиться в открытую динамику.

Магическая сила таких линий действует во многих композициях разных народов.

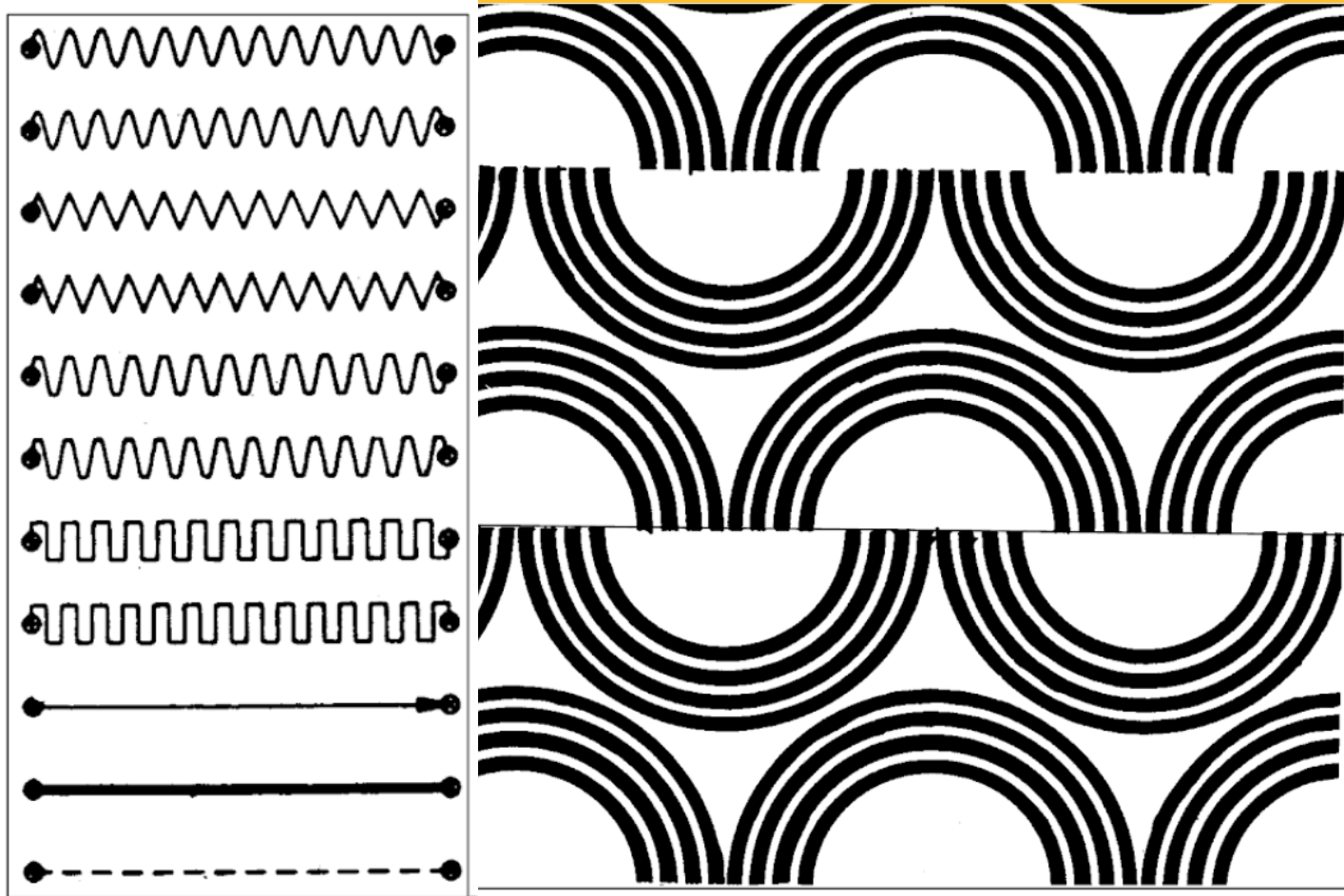

В XX веке самое раннее
фундаментальное теоретическое
и практическое обоснование
искусства линии в изображении
дал **Уолтер Крейн** в своей книге
«Линии и формы» (1900).

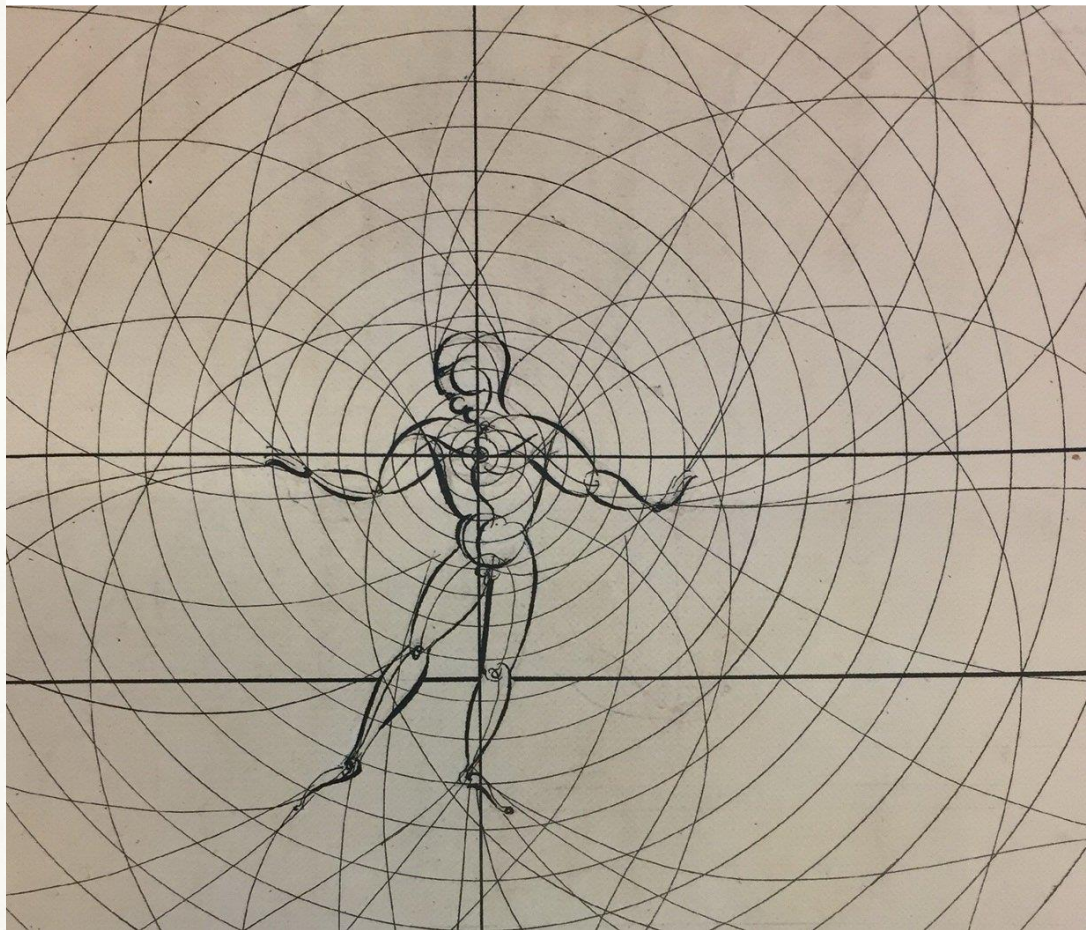
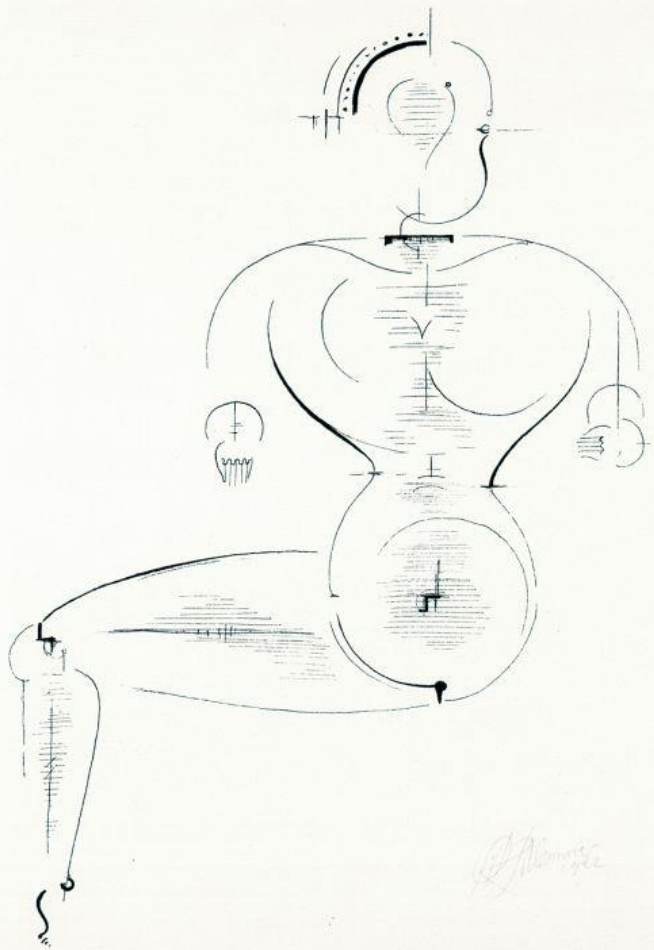

О разнообразии работы линией,
о методах ее использования,
о влиянии инструментов и материалов на
характер линии и других особенностях графики.

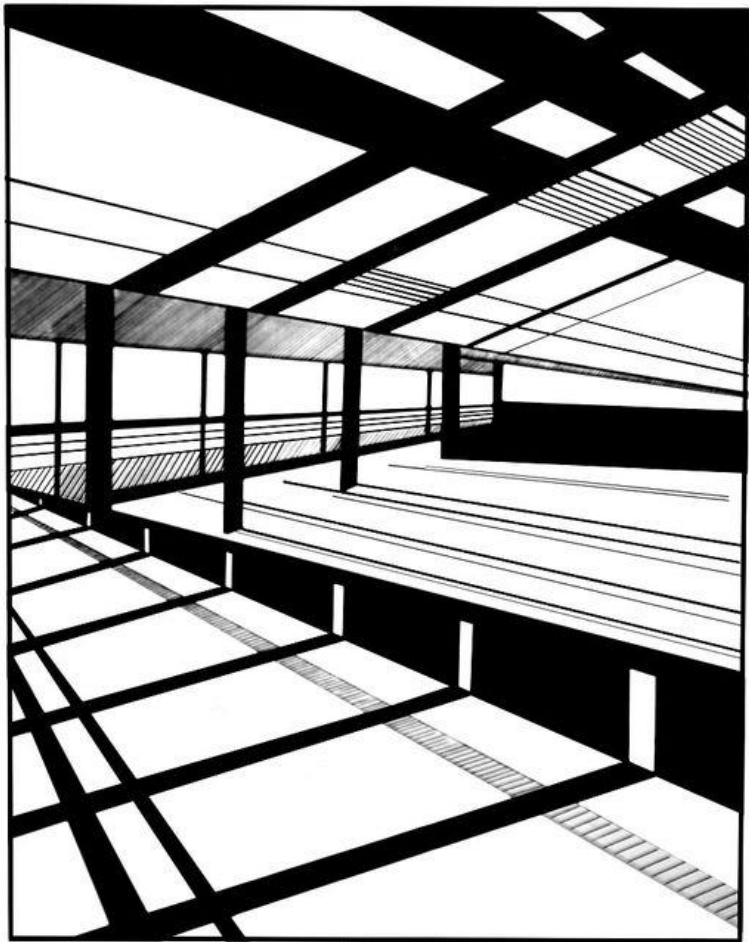
В 1888 году художник стал одним из организаторов и первым президентом «Общества искусств и ремёсел», цель которого он видел в том, чтобы *«превратить художников в ремесленников, а ремесленников — в художников»*.

Сложные линии, применявшиеся в системе Графал (машинная графика) — а;
текстильный рисунок В.Ф. Степановой — б

Оскар Шлеммер

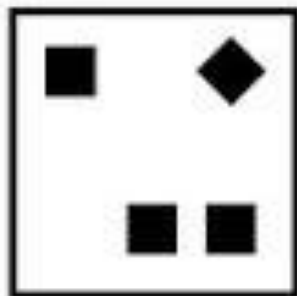
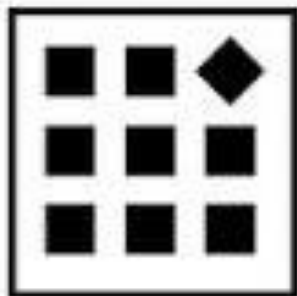

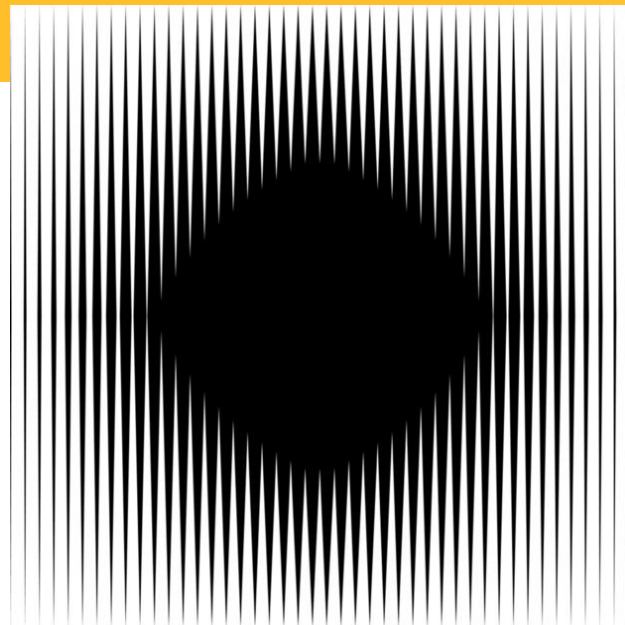
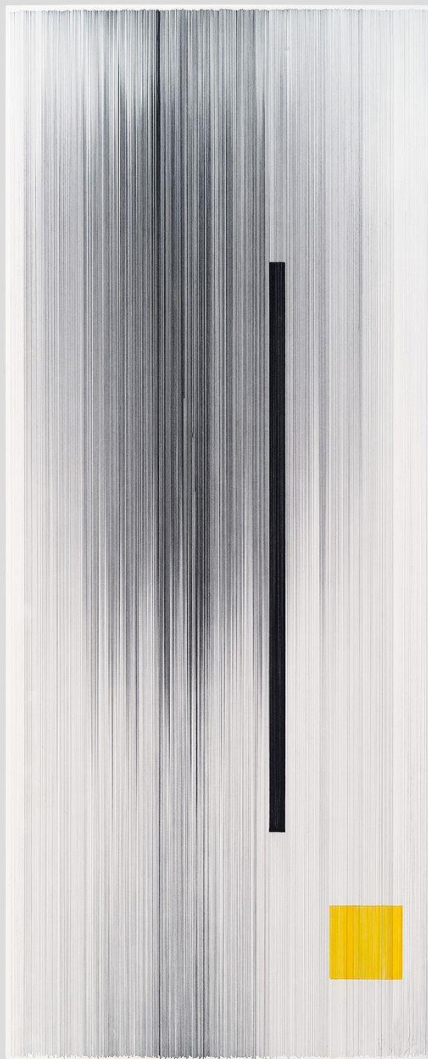
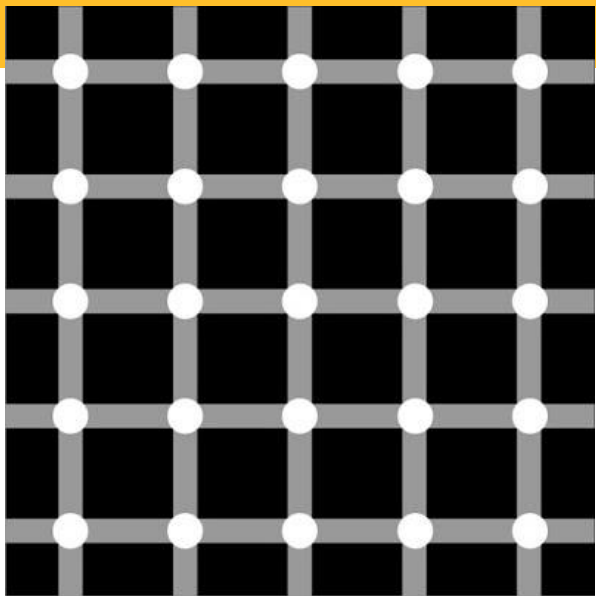
Универсальность линии состоит в том, что она, с одной стороны, может принадлежать только данной плоскости, а с другой – может служить **границей пересечения нескольких плоскостей**.

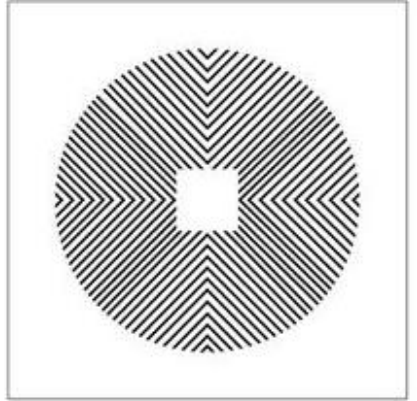
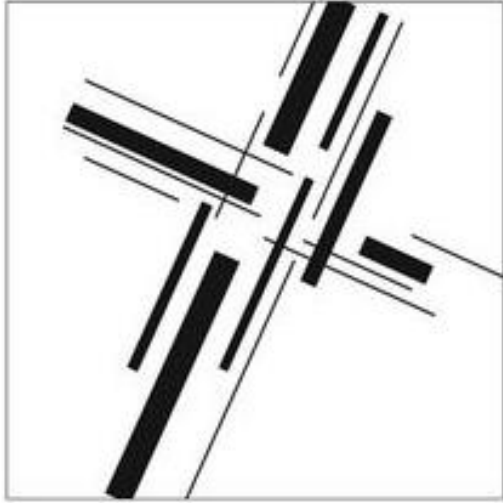
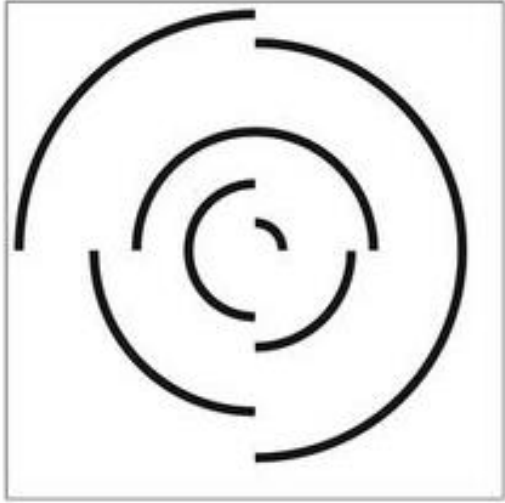
Отсюда ее гибкость в **переходах от плоского изображения к объемному** и сила в плоскостных композициях, четкость и ясность в выражении пространственных форм.

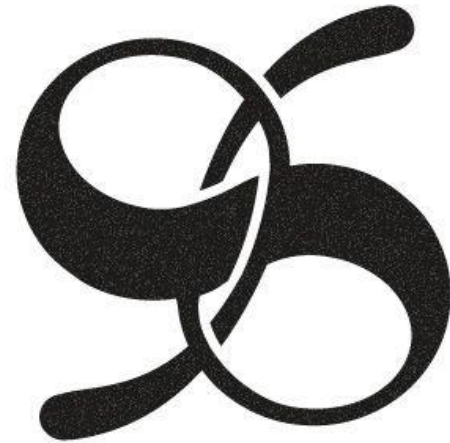
Ясный характер линий,
границы пересечения
нескольких плоскостей

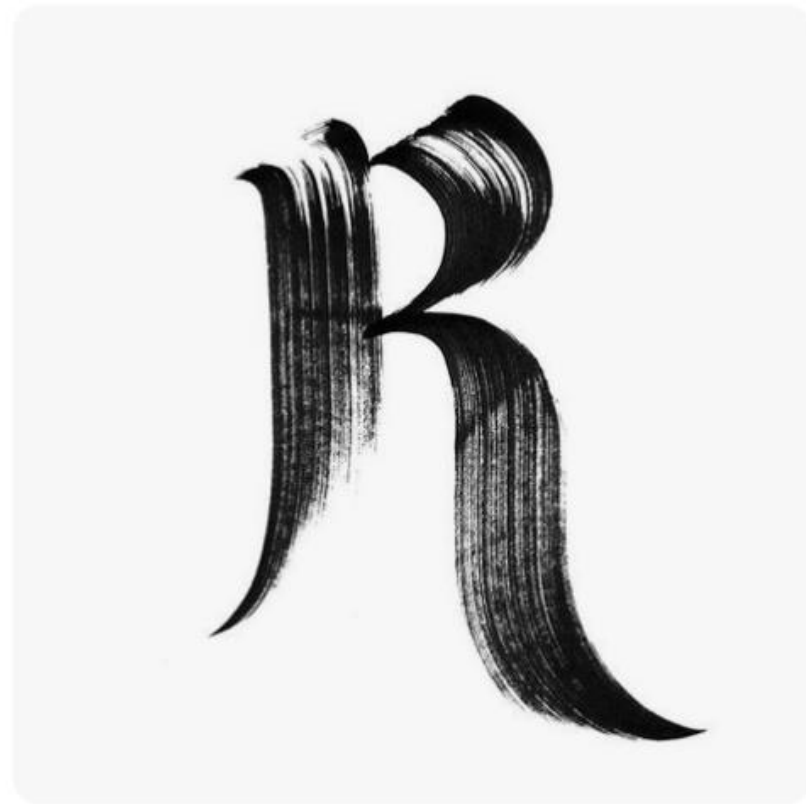

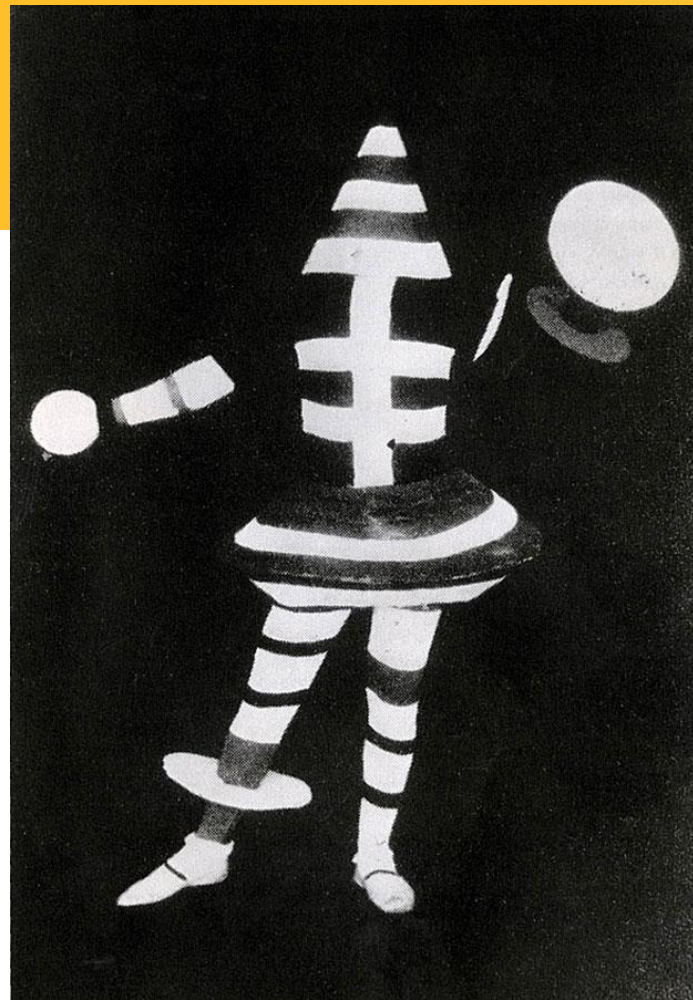
Пластический
характер линии

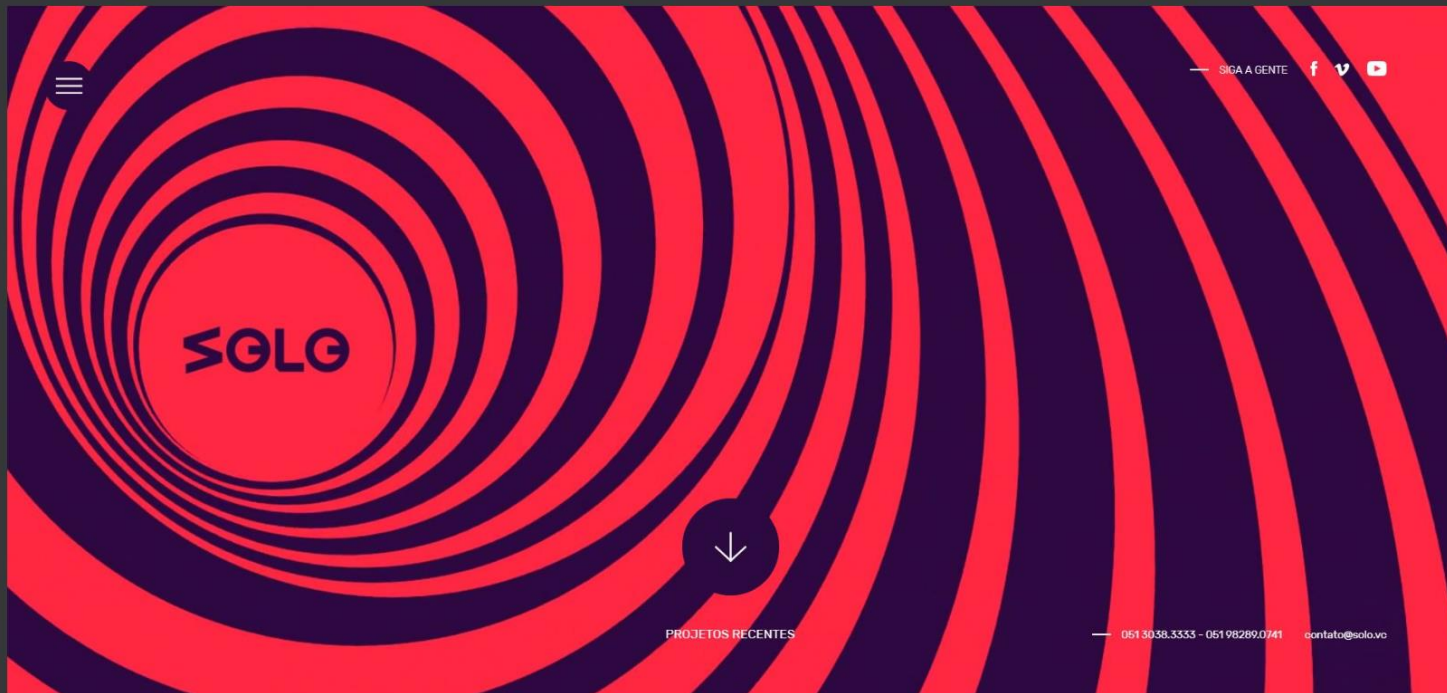
«Жесткость» и «мягкость» линий

Уникальные
костюмы
к балету
Оскара
Шлиммера,
Баухауз

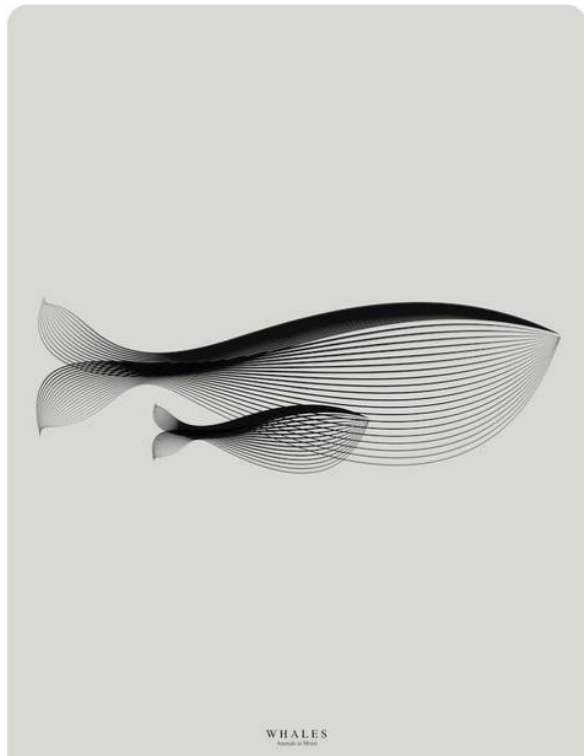

От агентства цифрового маркетинга и необычного дизайна **Deen**.

- Страна: Бразилия.

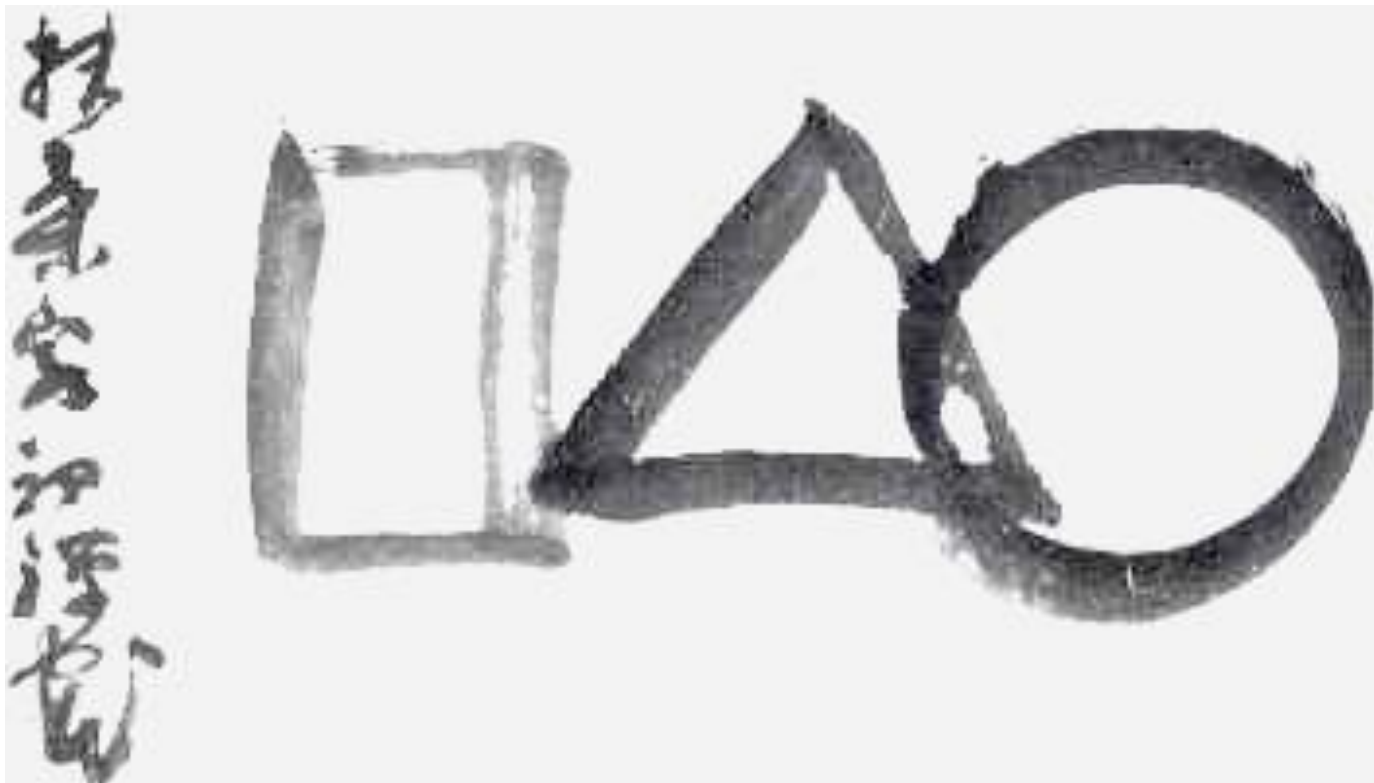

<http://solo.vc/> (Год: 2017)

L. Fontana

[Геометрическая философия дизайна. Часть 1.](http://step-education.blogspot.com/2011/08/1.html)

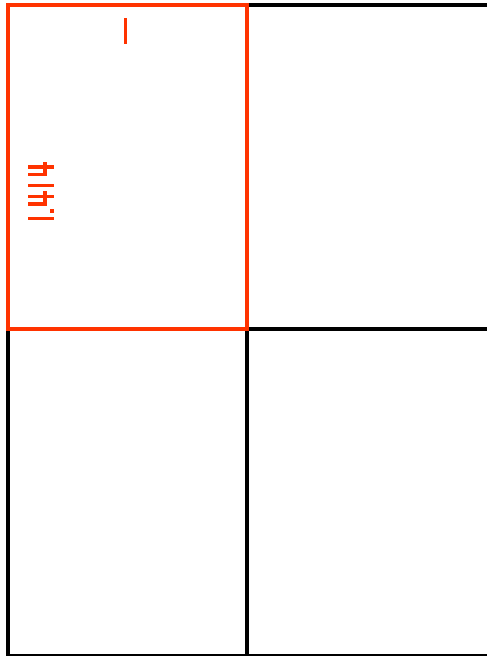
<http://step-education.blogspot.com/2011/08/1.html>

На этой японской каллиграфии показан **процесс «сотворения»**, идущий от круга — «единства всего сущего» через треугольник к окончательной форме квадрата. Геометрические фигуры понимались не просто как фигуры, а как выражение этих сущностей.

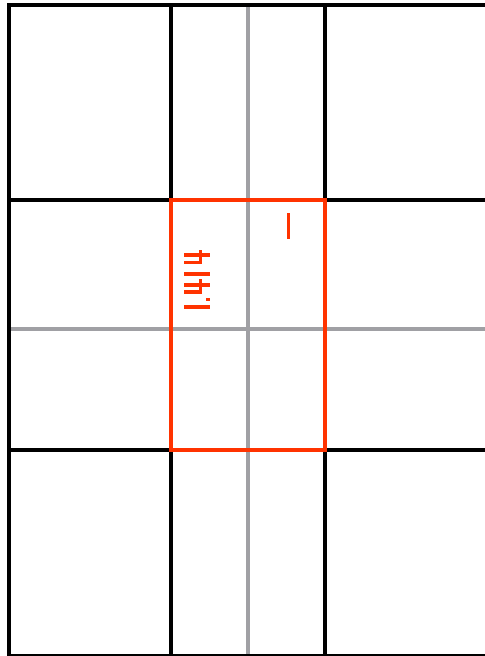

Концептуальный
характер линии. Сетка

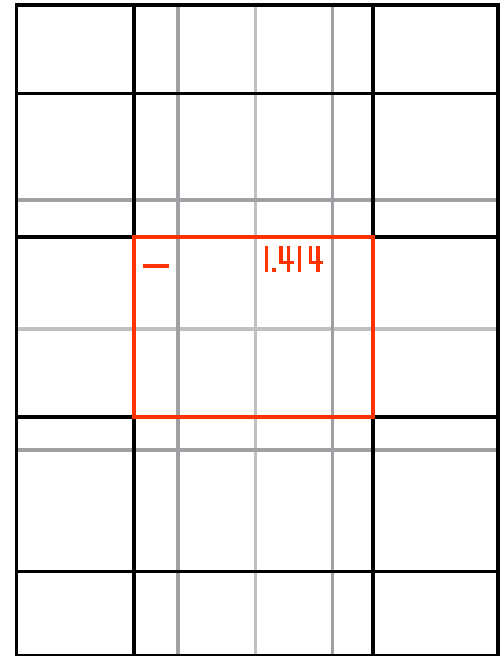
Геометрическая философия дизайна

1

2

3

Сетка

Спасибо за внимание))