

О природе изобразительной формы и художественного образа

ПЯТНО

Средство выражения
композиции

Стабильность формы

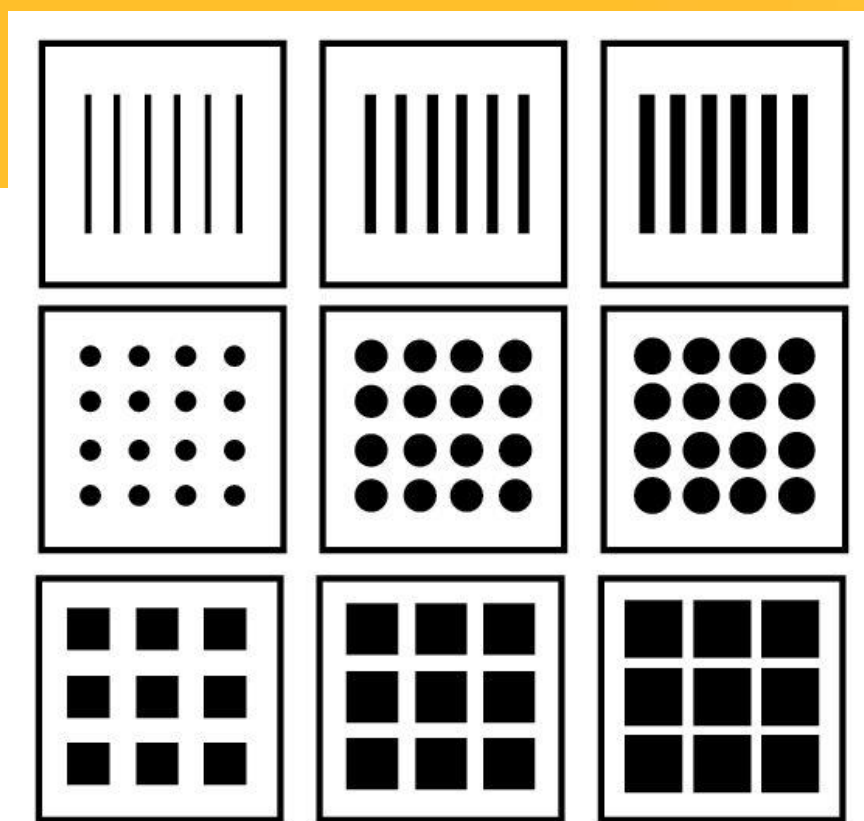
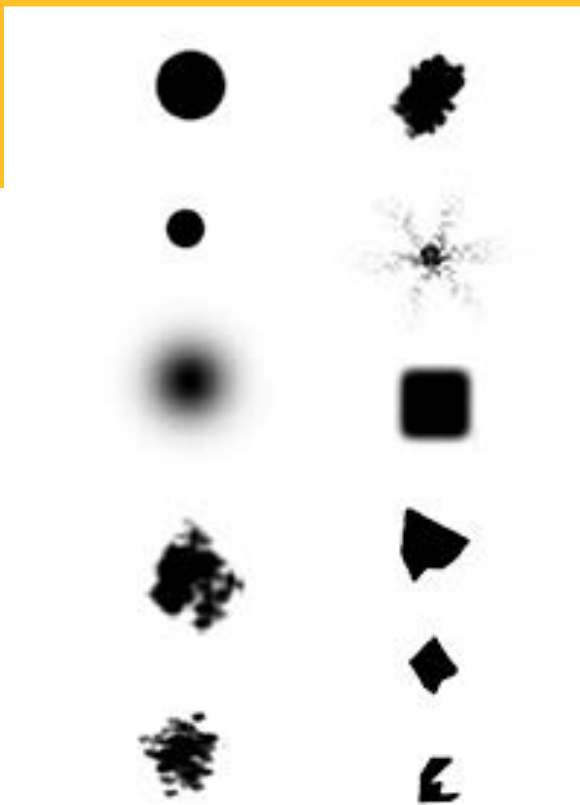
Правила композиции

?

goodnightgallery Lucio Fontana // Concetto Spaziale, La Fine di Dio (1963) // What makes Fontana's work worth millions? This particular one sold for \$25 million in 2015. As written by @sothebys for its sale,

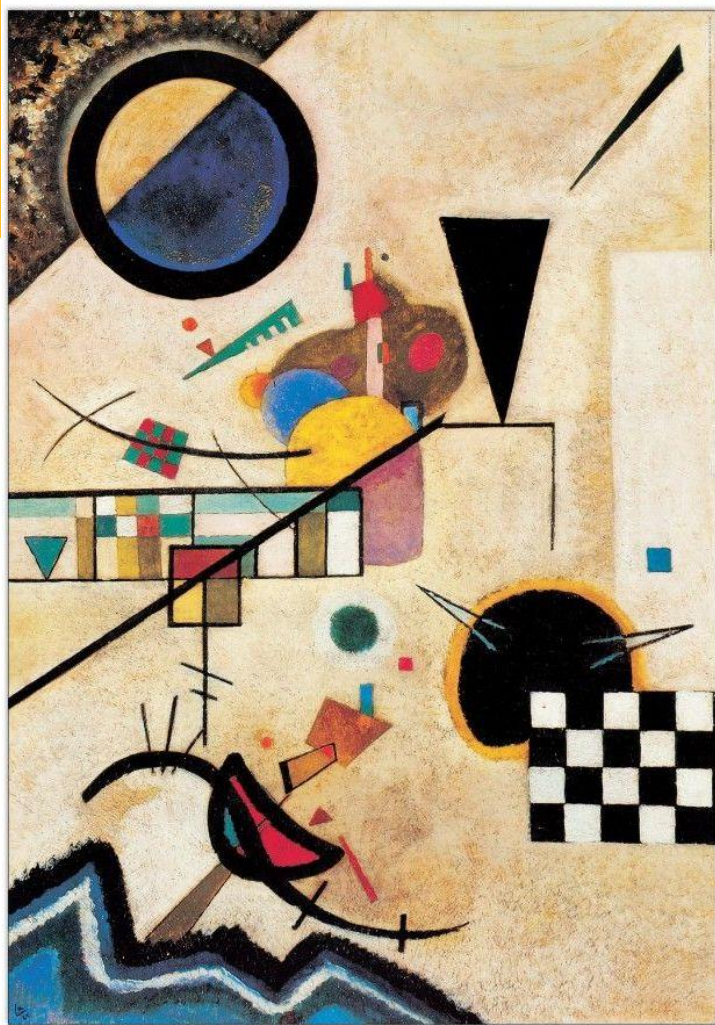

Форма

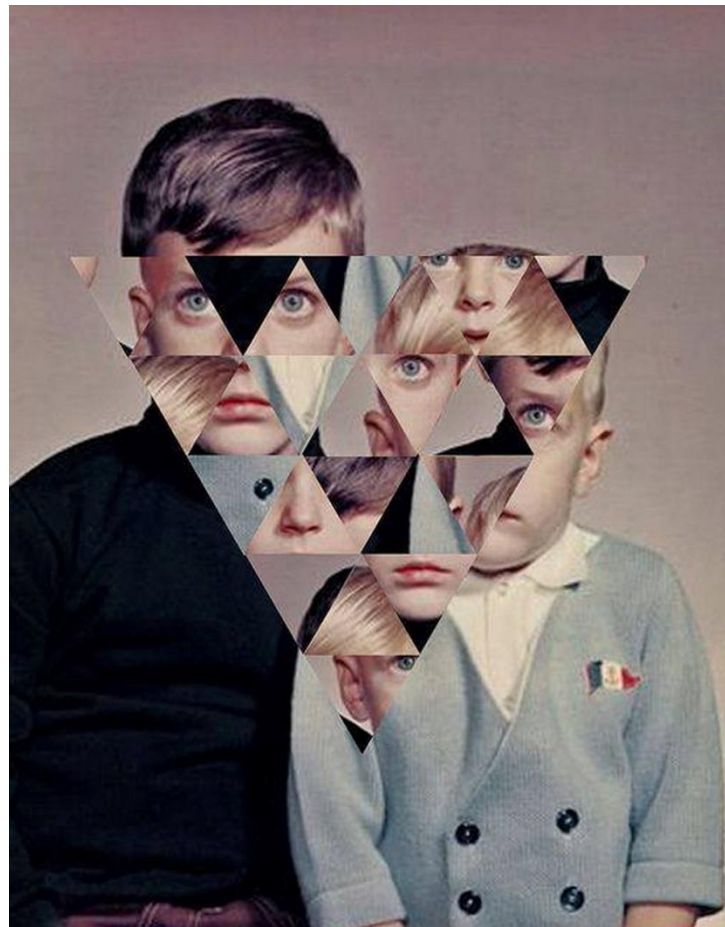

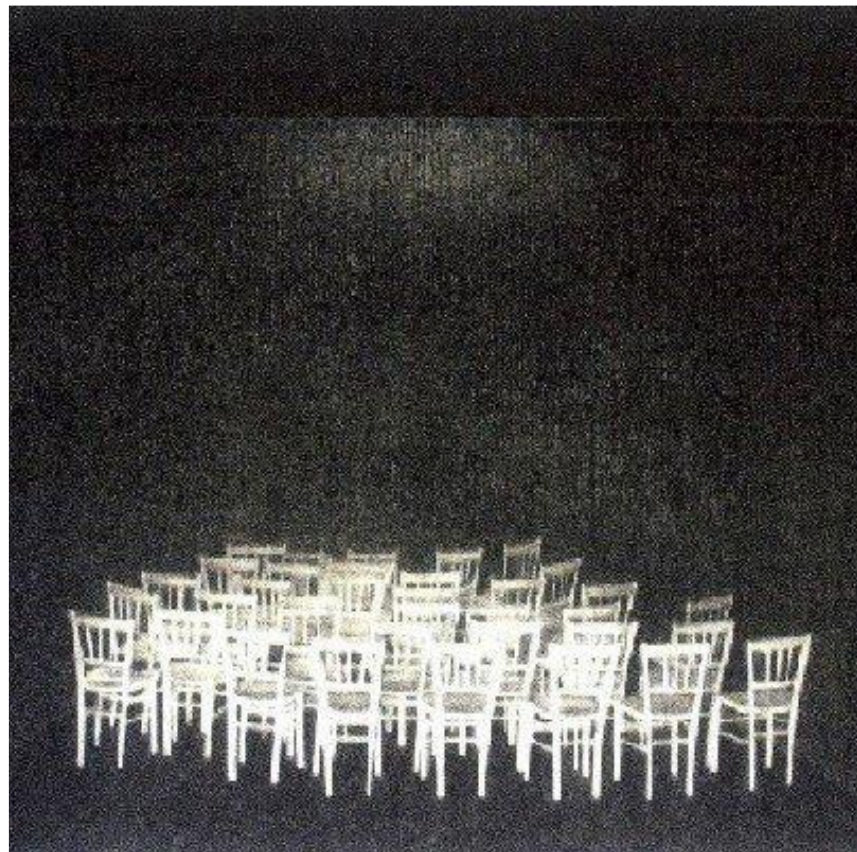
Чёрное пятно. 1912.
Василий Кандинский

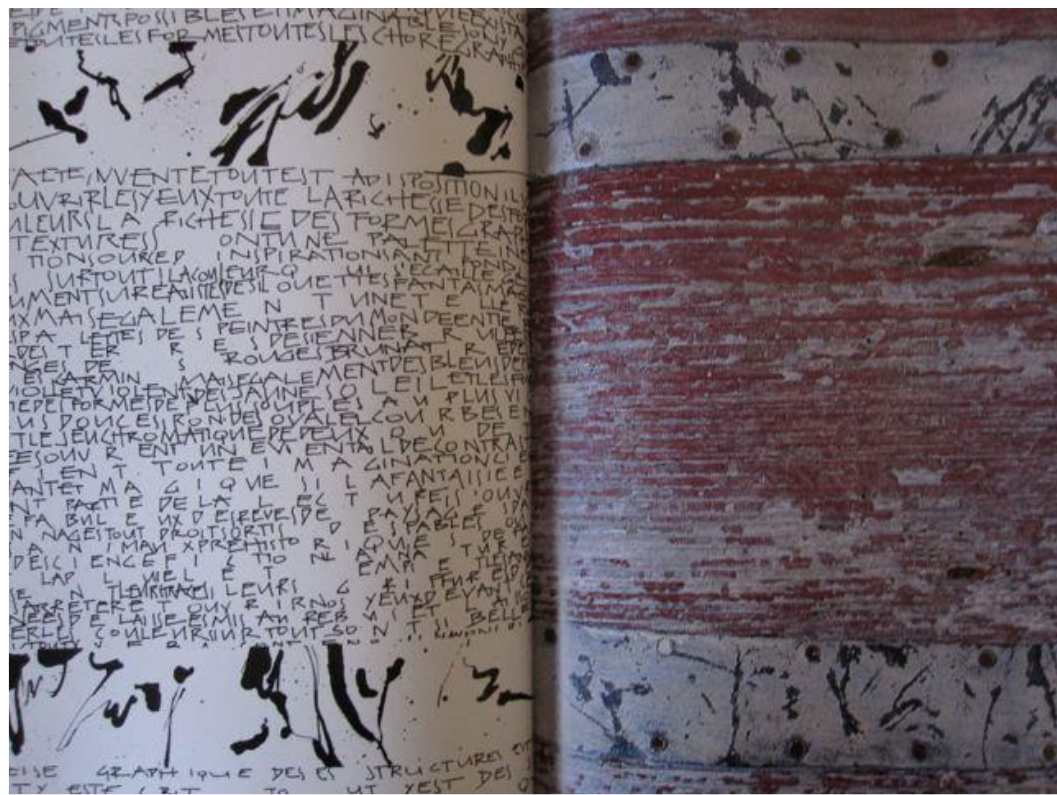
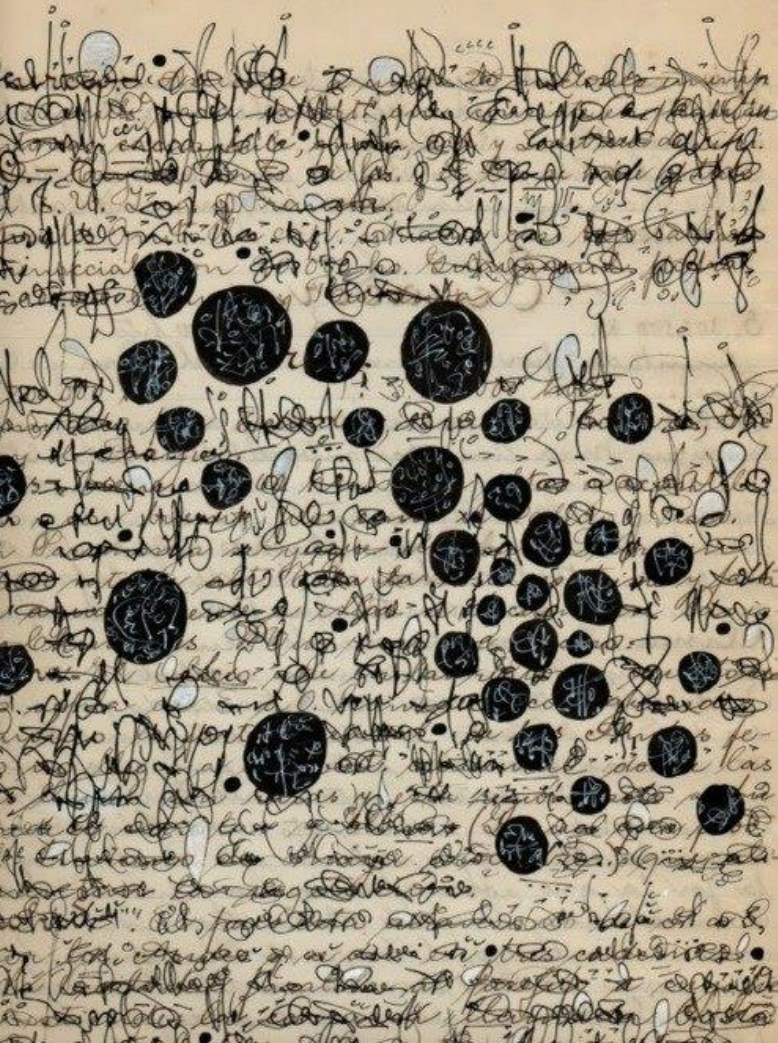
1. В.Кандинский
2. Пятна на солнце

Ритм пятен, создающий композицию

Mary Bauermeister
1926 - 2013
Auflösung, 2013/14
Steine auf Holz
Privatsammlung, Berlin

ETUDES - TABLEAUX

M41 VOLO AL MATTINO

(Pianissimo)

Trillo

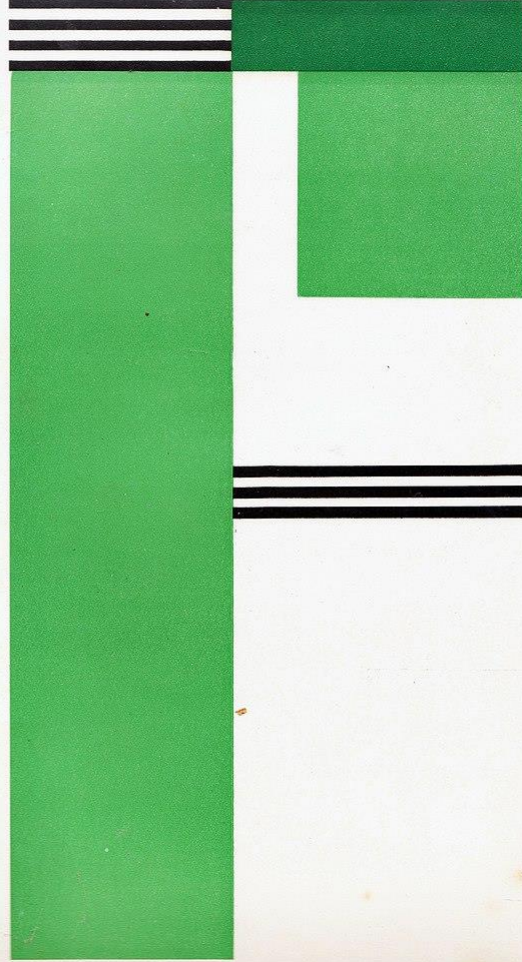
Trillo

188/15

Non cher ami Kurt Blumfeld I love t'aimé my friend Parisa Karvoshi
 Peter Paul and Mary Großstadt Heidi ich liebe dich: Ulli Borch
 Ami tomaki Walobachi Coangela Scheithauer
 Erwin Stefanie Parnig You are my friend La la la blinding
 mich gnuddel dich Marthana Labada
 Paula Modersohn Becker Daniels Lindemann
 Alexander Steinhoff Alle meine lieben Nachbarn
 hallo Love hallo Licht here I AM Art Löcher Calv Mac Hora
 sweet love Hakan Güngör from Austria Schiele Egon
 Edgar Leisinger De l'opéra de Paris
 Alencar Loh Jutta Wilmann
 Heike Lehmann Susi Hüttelmaier Ingo H. Holler
 Regga Mädchen ich lebe dich Elena Aster Anna und Bernd
 Blume Meine Katze My cat
 ich hab dich lieb (süßhang oku dia) Bärchen 65 Notruftelefon
 Ingrid Deppe Habib Farajabadi Achtembühl Herbert
 Galerie Hanege Artur Najaryan Rex 6
 Spaghetti Ouzo Hoon tunny chavon choon I love you Phomy Chavender
 Wein Honey Federica Costanzo Barti Kerim
 Fruchtsäfte Alle meine Freunde vom Campingplatz Eva Wemmer
 Mrs. Robinson Peter Krüger Holger Strohcks Brigitte
 Meret Oppenheim Kunz Walter mio caro amico Silvio B. Otafor
 dance I love Sing Heidi Falzer
 Annette Gindele Aschoff D. Peter Hesse Izam Louw
 John McKie Golebetawi ich liebe dich liebe dich
 ich liebe dich ich liebe dich ich liebe dich
 ich liebe dich

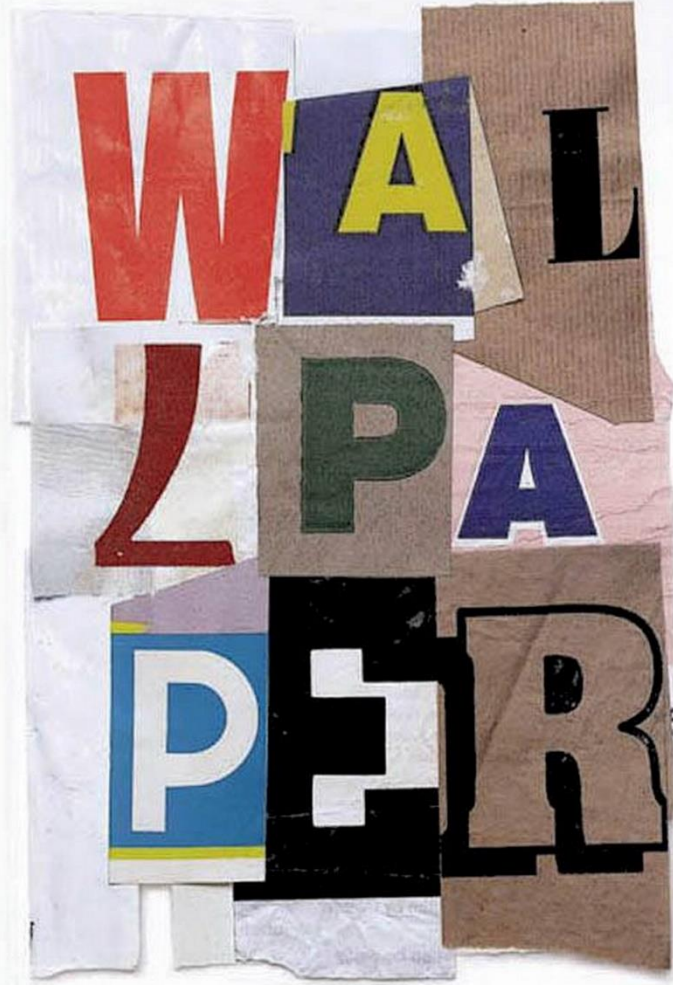
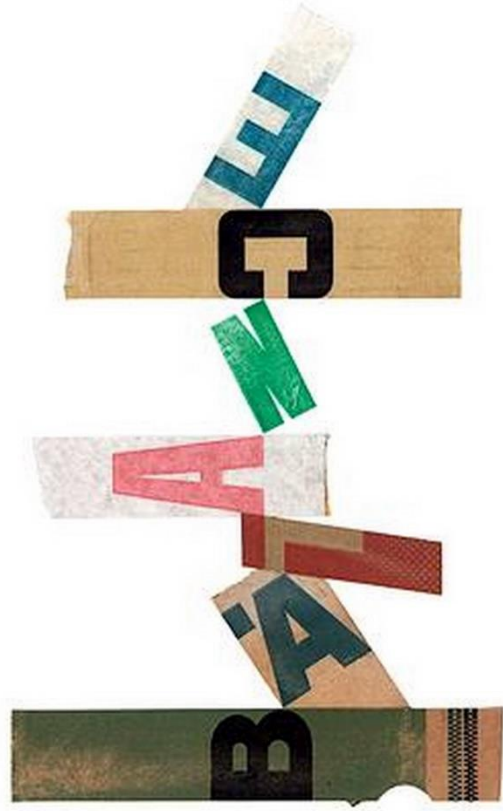
ANNO XXXI - N. 5 - MAGGIO 1947-XI - 499. ANNO L. 50 - UN NUMERO SEP. L. 5 - 399. IN ASSONANDO POSTO,
MAGGIO 1947-XI - 499. ANNO L. 50 - UN NUMERO SEP. L. 5 - 399. IN ASSONANDO POSTO,
MAGGIO 1947-XI - 499. ANNO L. 50 - UN NUMERO SEP. L. 5 - 399. IN ASSONANDO POSTO,

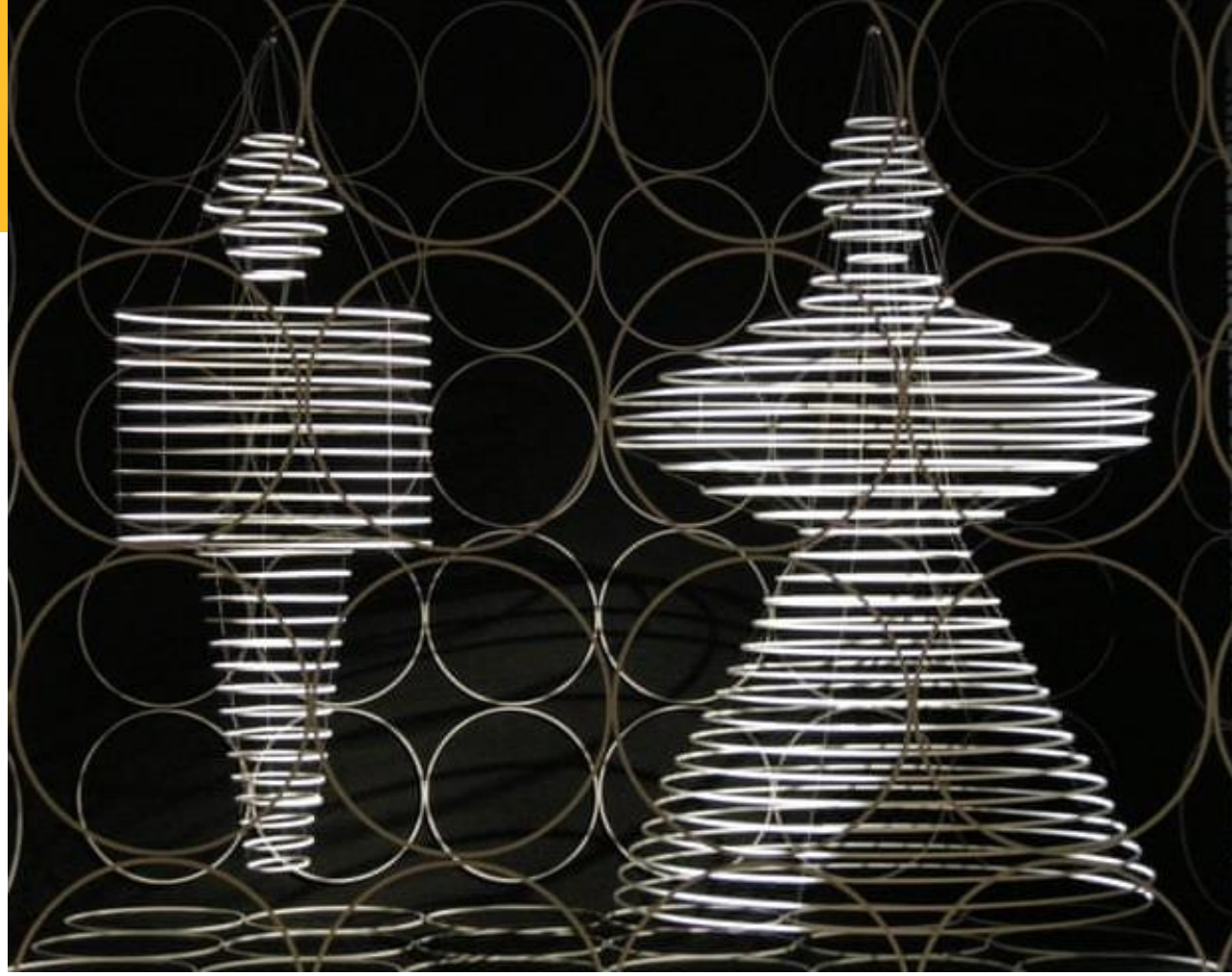
P. Saladin

Alan Fletcher - Collage- 2001

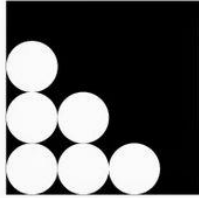

Оскар Шлеммер

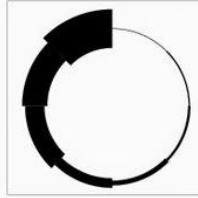

Формальная композиция

VIA FONTS | ARTIST 100 | Margaretha

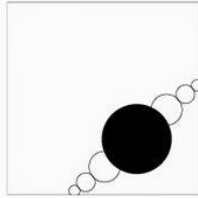
order

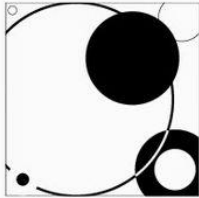
order

iteration

iteration

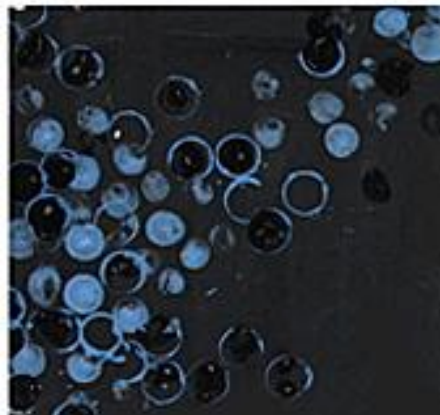
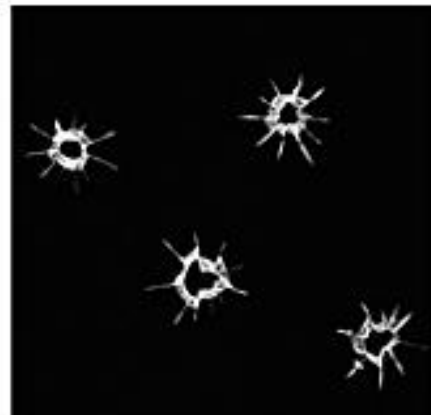
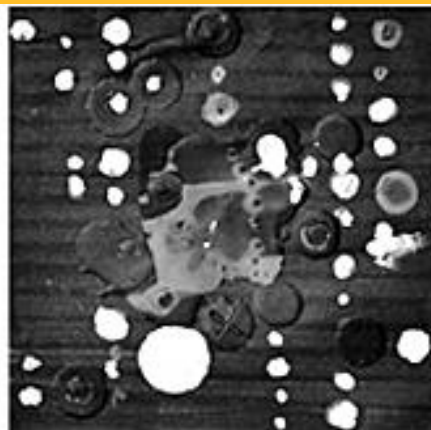
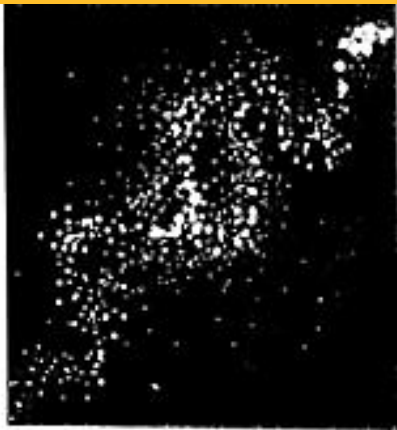
space

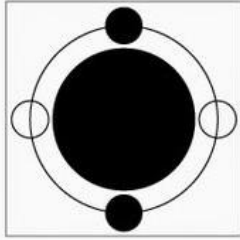

space

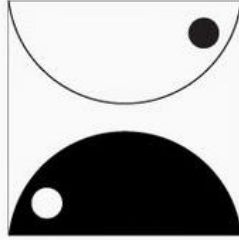

Композиционно-художественные средства разных материалов.
Выявление характера тонально-графических форм

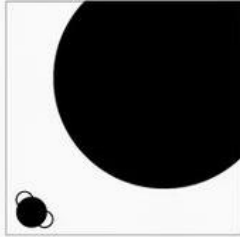

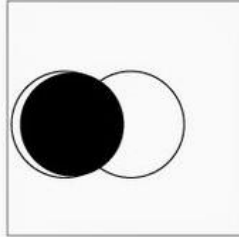
symmetry

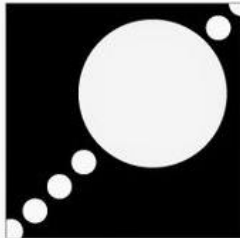
symmetry

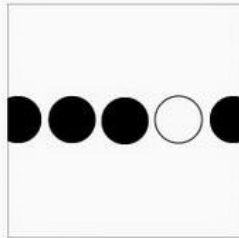
asymmetry

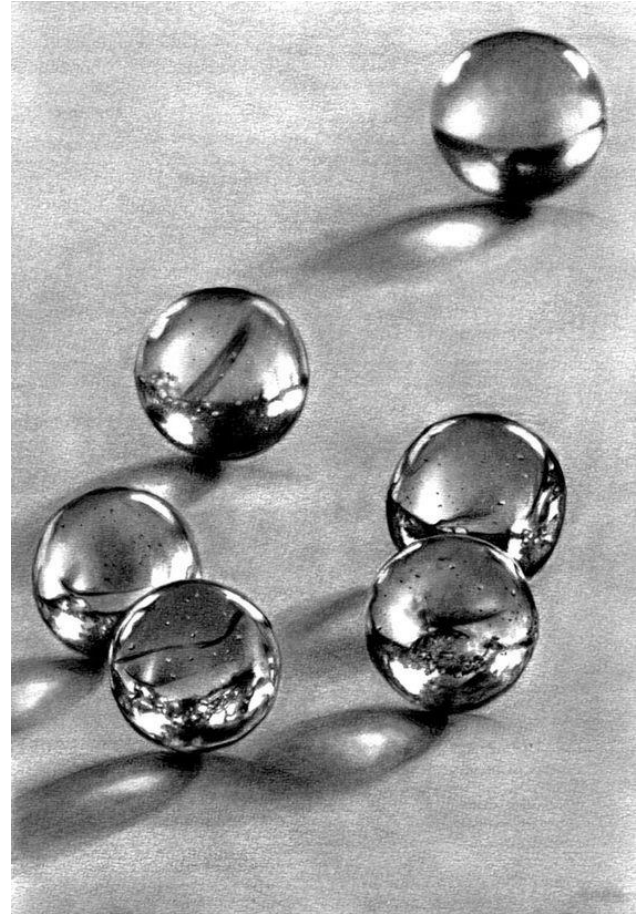
asymmetry

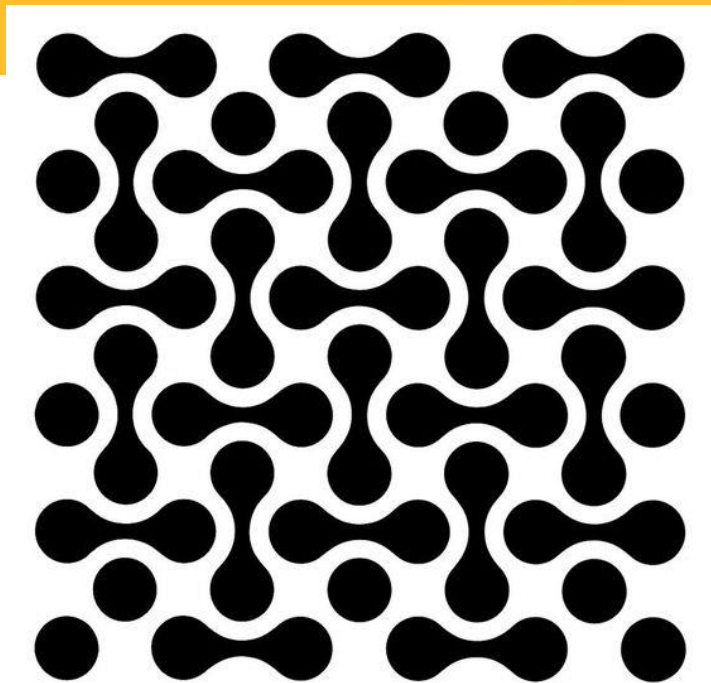

emphasis

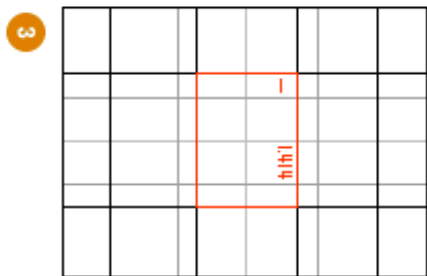
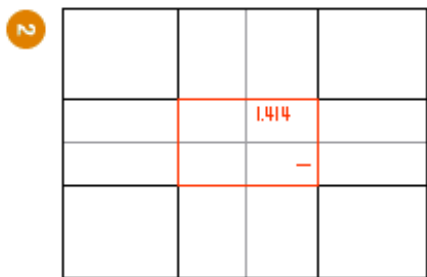
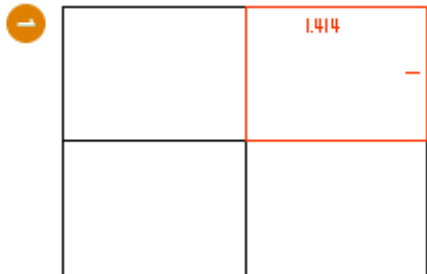

emphasis

Геометрическая философия дизайна

Изначально геометрия использовалась древними египтянами как процесс измерения земельных участков. Установление границ и порядка на земельных территориях были основными задачами использования этой науки.

Греки описали процесс измерения земельных площадей и назвали его – геометрией.

Геометрия – принцип установления порядка и закона в мире.

Наиболее рациональные и универсальные принципы и законы для деления земельных площадей, поэтому использование этих принципов в настоящее время является логичным и удобным в сфере дизайна.

Гармоничный дизайн. Грамотное деление графического изображения и соблюдение определенных пропорций.

Пропорциональность продуктов компании ведет к тому, что их становится легко использовать в рекламных материалах

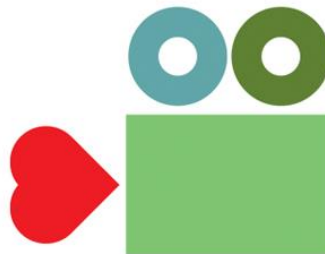
**Степень
стабильности
композиционной
формы**

CHERMAYEFF & GEISMAR & HAVIV
GRUPO IMAGEN

ZENDESK
ZENDESK

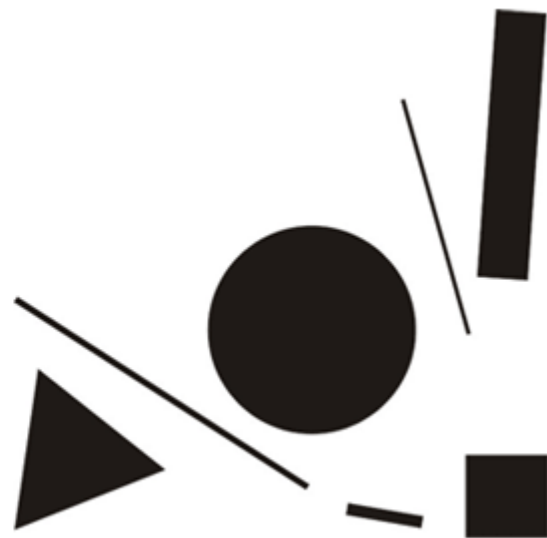
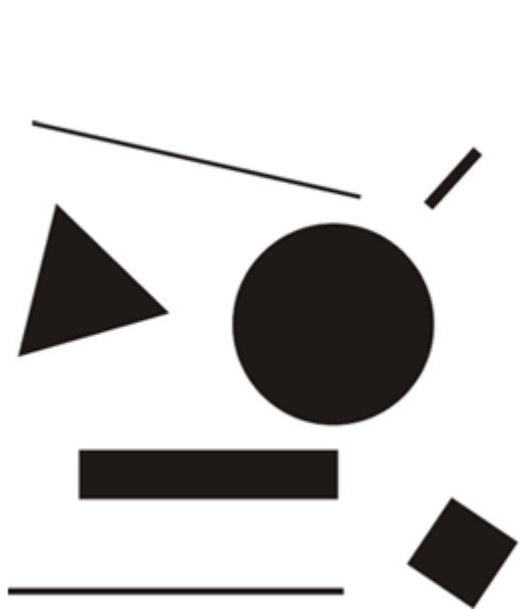
MASKON BRANDS
LOVE CINEMA

LOGOHOLIK
ALCO ELECTRONICS

Степень стабильности композиционной формы

Статический баланс

Динамический баланс

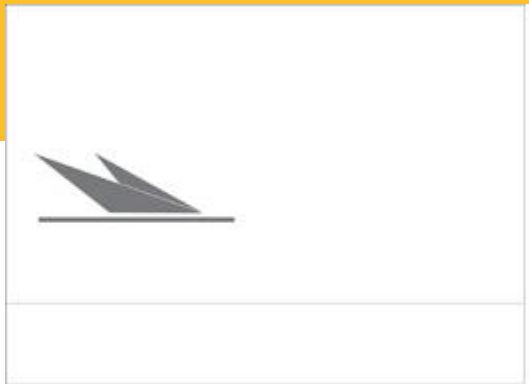
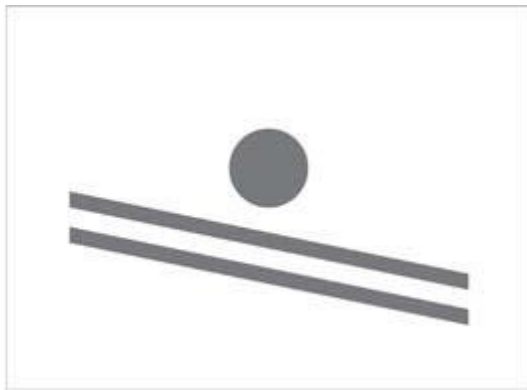
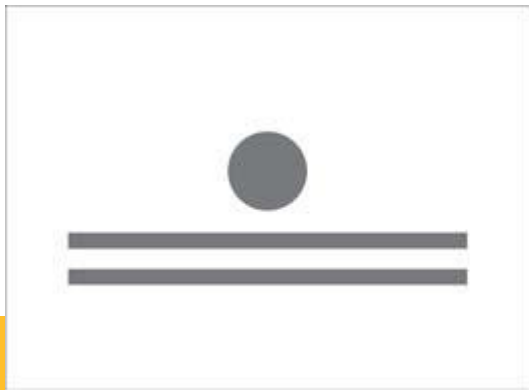
Степень стабильности композиционной формы

Статика - Динамика

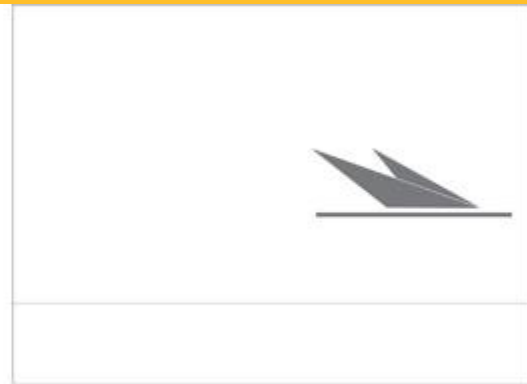
Стабильность оценивается эмоционально, по впечатлению, которое форма производит на зрителя.

Впечатление может исходить

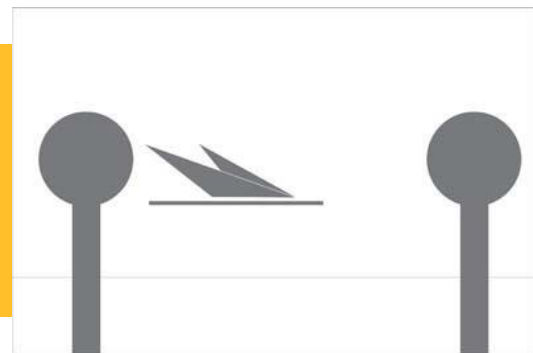
- как из физического состояния формы – стабильного или динамичного, связанного с движением объекта в целом или его частей,
- так и чисто композиционного (формального).

Птичка летит

Птичка прилетела

4 вида зрительной и физической стабильности формы

1. Зрительно и физически статичные формы

По производимому впечатлению они оцениваются как предельно стабильные:

Квадрат

Куб

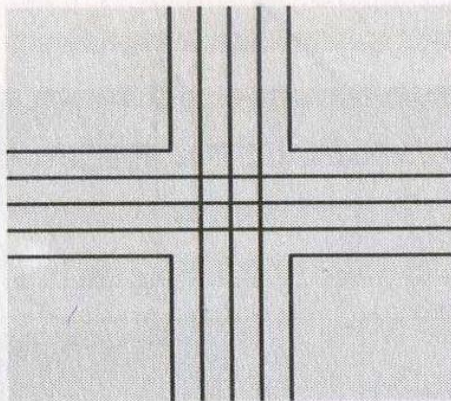
Пирамида

Прямоугольник

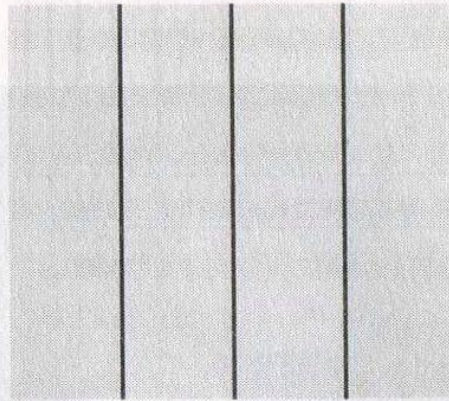
Параллелепипед, положенный на широкое основание и т.п.

Композиция , составленная из подобных форм, носит монументальный, предельно статичный характер.

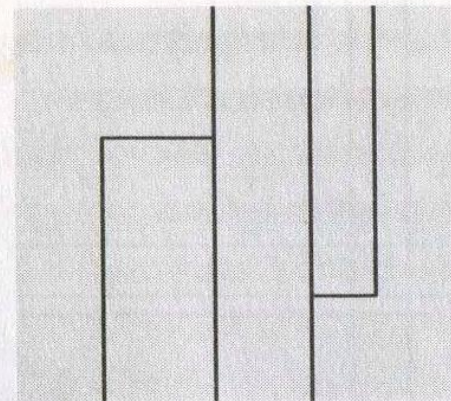
Основные виды статичных форм

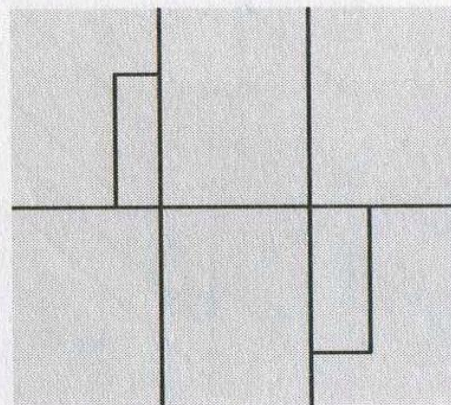
1. симметричная форма

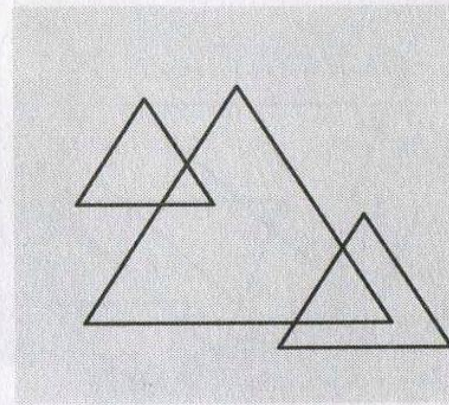
2. метрическая

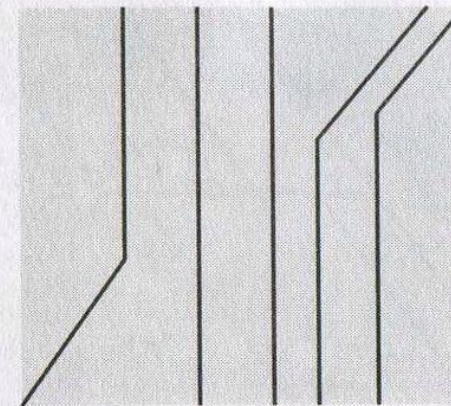
3. с незначительным
смещением элементов

4. с совмещением равных
элементов

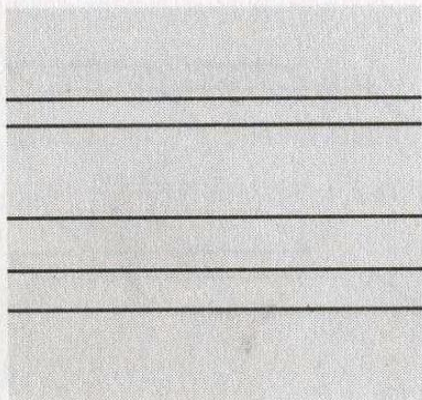

5. с облегченным верхом

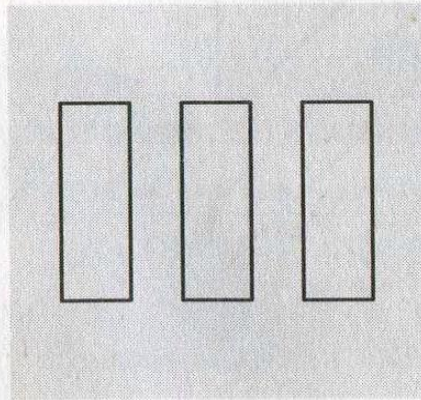

6. с незначительным
скосом элементов

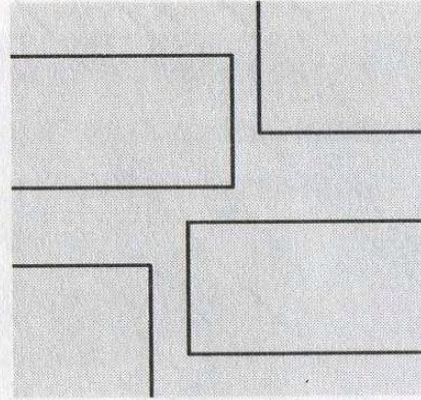
Основные виды статичных форм

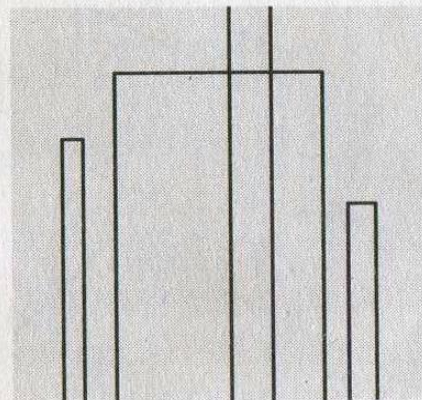
7. горизонтального членения

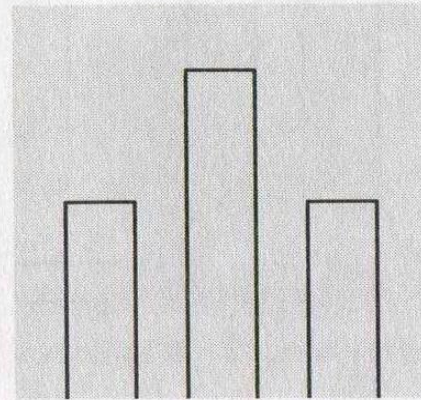
8. равного расположения элементов

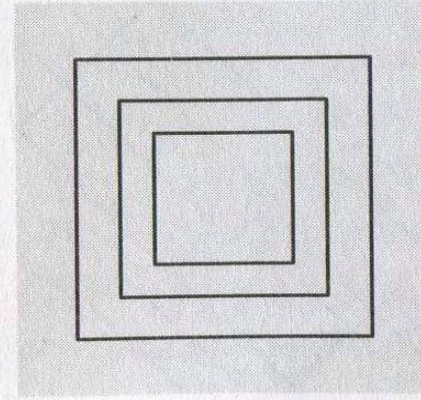
9. с крупными сближенными элементами

10. с крупным главным элементом

11. симметричного расположения элементов

12. с выделенным центром

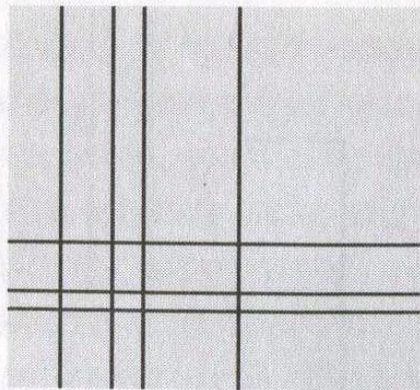
4 вида зрительной и физической стабильности формы

2. Физически статичные, но зрительно динамичные формы

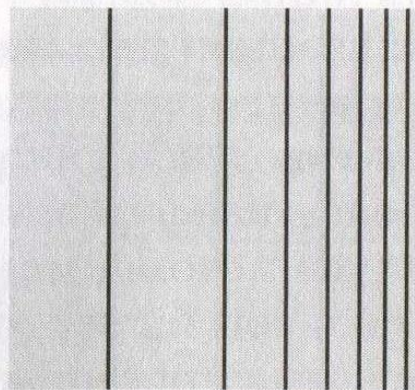
оцениваются по впечатлению их некоторой неуравновешенности.

Эта оценка касается стационарных форм, устремленных в одном направлении, с нарушенной симметрией

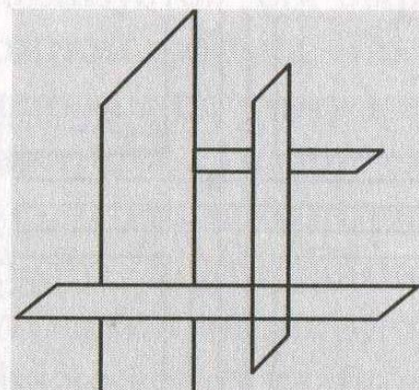
Основные виды динамичных форм

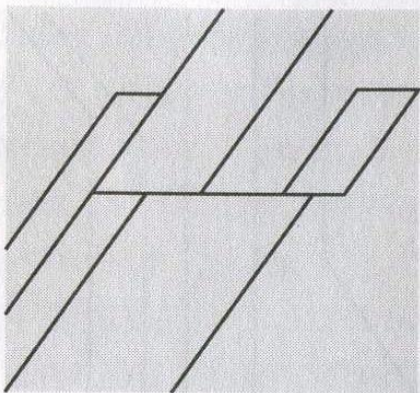
1. форма со смещенными от центра осями

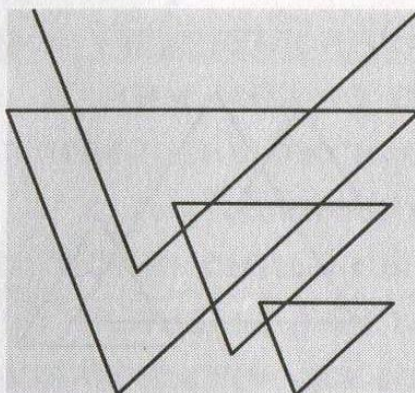
2. ритмического характера

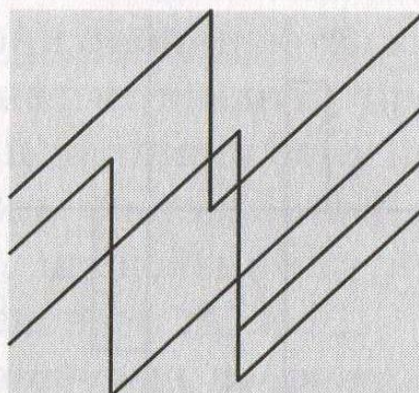
3. перпендикулярного расположения элементов

4. параллельного расположения элементов

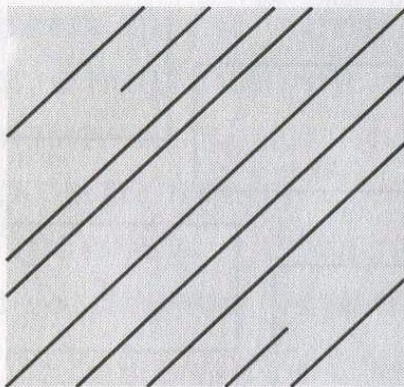

5. облегченного низа

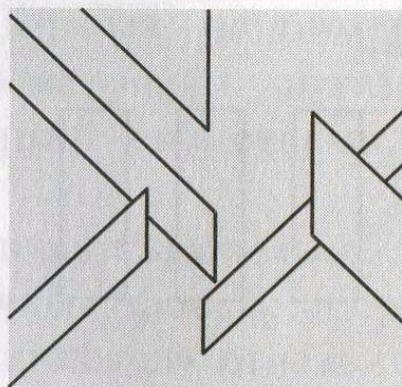

6. искривленного вида

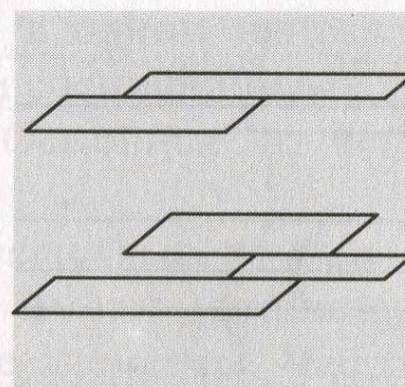
Основные виды динамичных форм

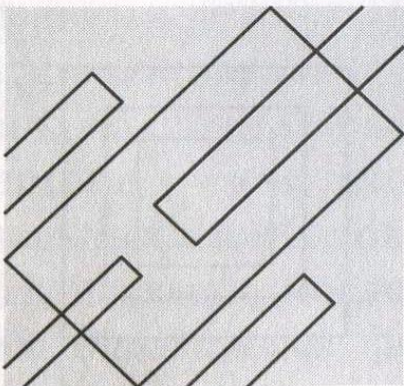
7. диагонального членения

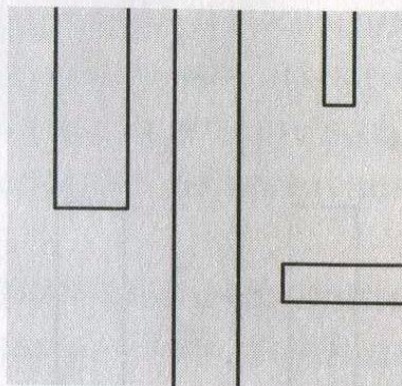
8. свободного расположения элементов

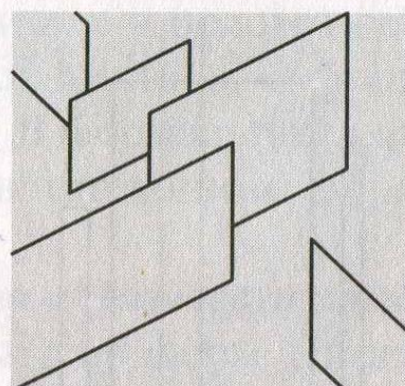
9. вытянутых элементов

10. наклонного расположения элементов

11. асимметричного расположения элементов

12. включенные в открытое пространство

3. Зрительно статичные, физически частично динамичные формы:

В формальной композиции – это зрительное движение в статичной форме отдельных элементов.

- Имеют устойчивую основу, в которой двигаются отдельные элементы.
- такое «движение» обусловлено особенностями функционирования объектов, реальным движением в них отдельных деталей.
- При этом композиция в целом носит статичный характер.
- Пример из практики дизайна: форма ткацкого станка сдвигающимся челноком. Или, печатного станка, мясорубка и т.п. Кинетические скульптуры.

Зрительно статичные, физически
частично динамичные формы

Масштабный трёхмерный портрет
Франца Кафки: кинетическая
скульптура от Давида Черны

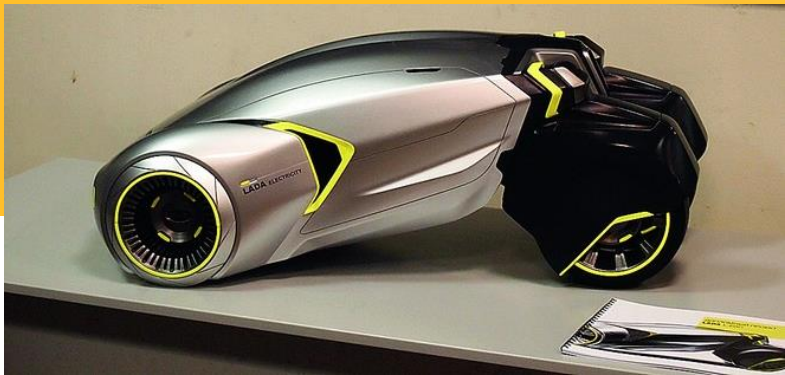
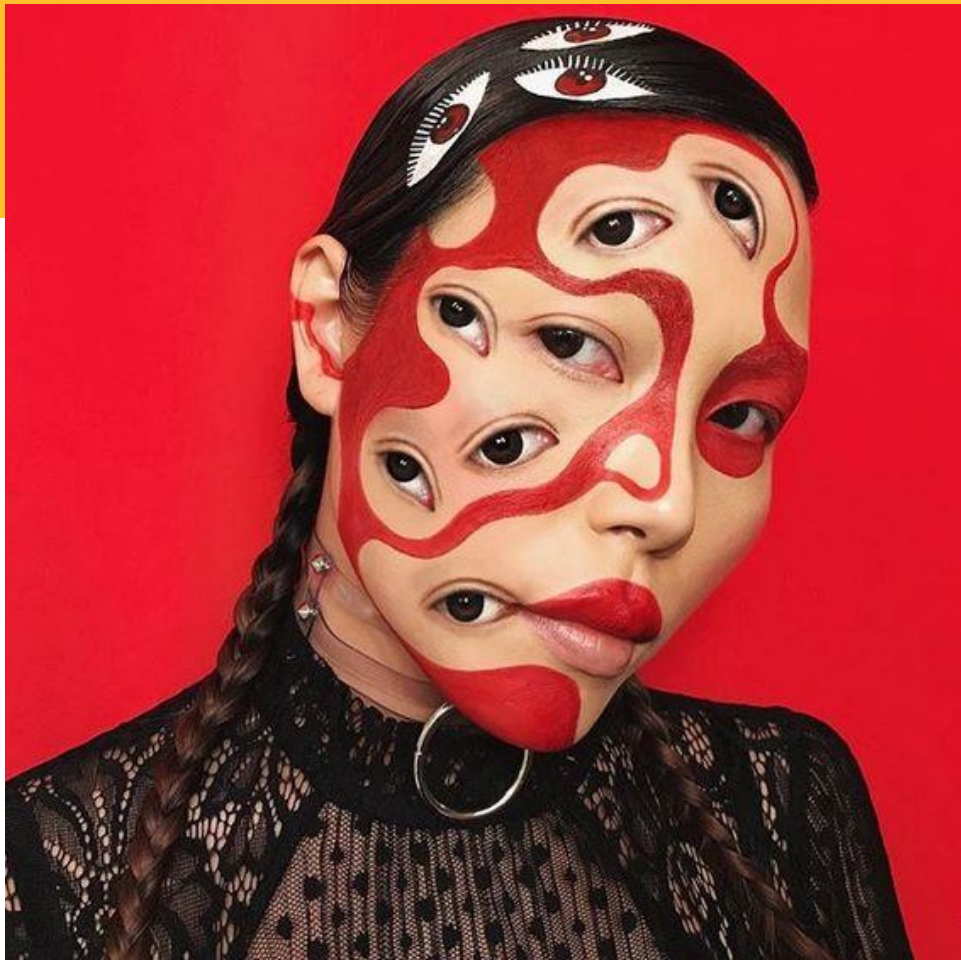

4. Зрительно и физически динамичные формы:

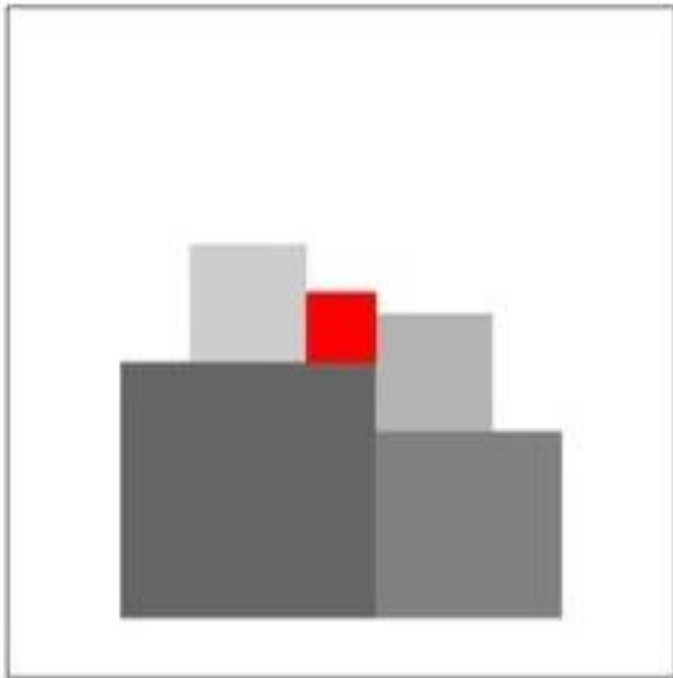

Они типичны для форм многих дизайн-объектов, прежде всего различных транспортных средств. Часто эти формы в действительности перемещаются в пространстве. Часто изменяется вся их структура.

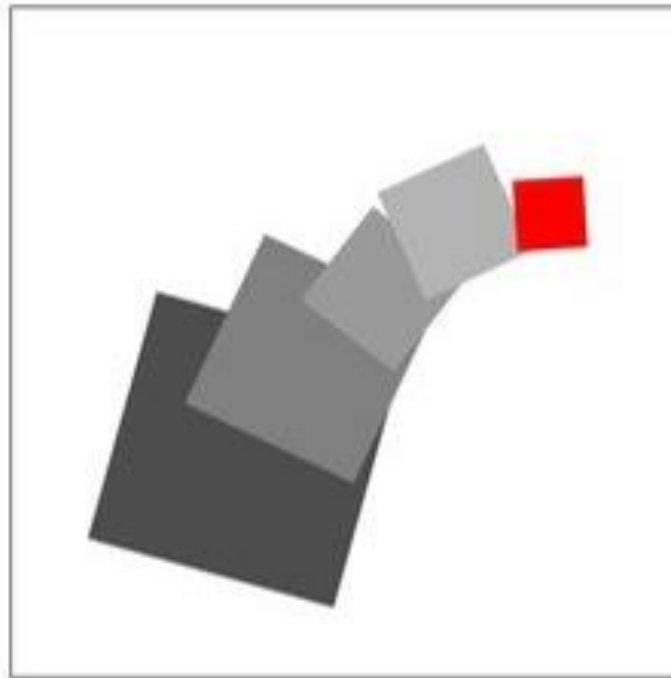
В композиционном плане им присущ предельно динамичный стремительный характер. В формальной композиции – это так называемые гибкие. Открытые, изменяющиеся по структуре, комбинаторные формы

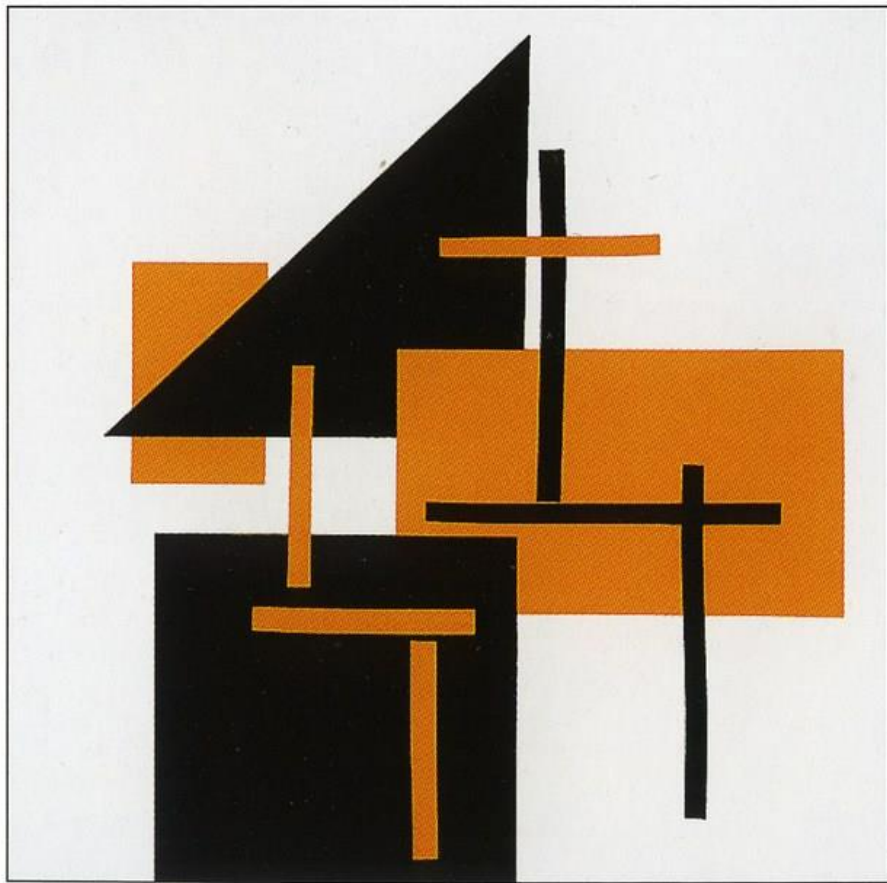
Статика и динамика могут быть выражены в композиции разными средствами: расположением элементов, цветом, пластикой и т.п.

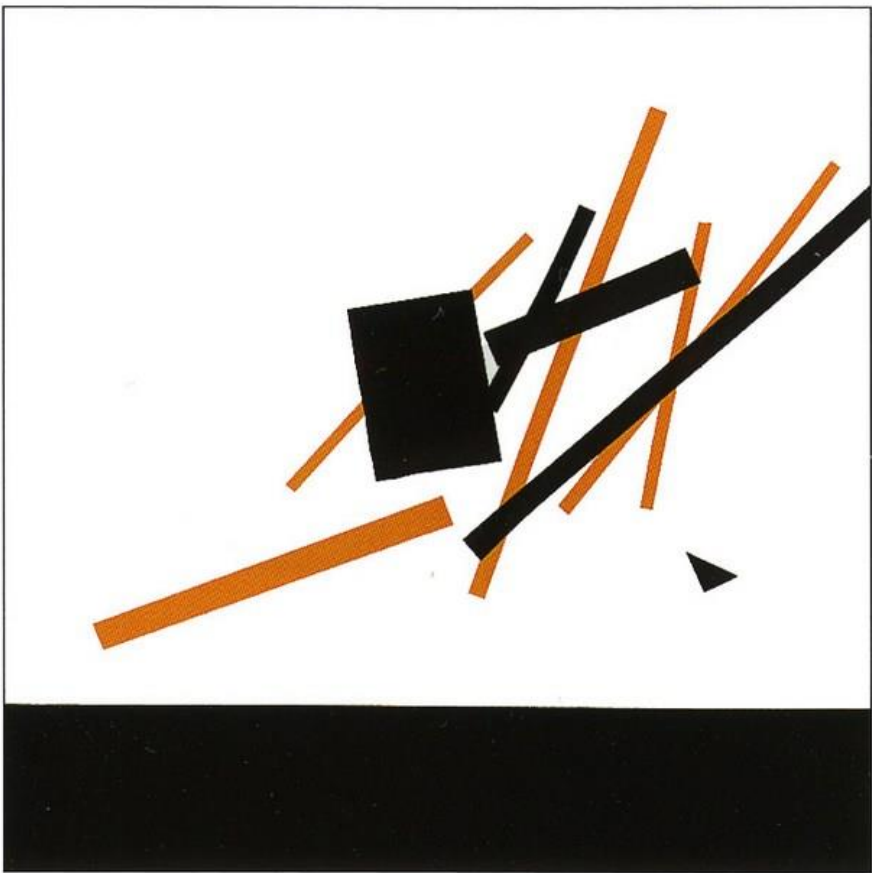
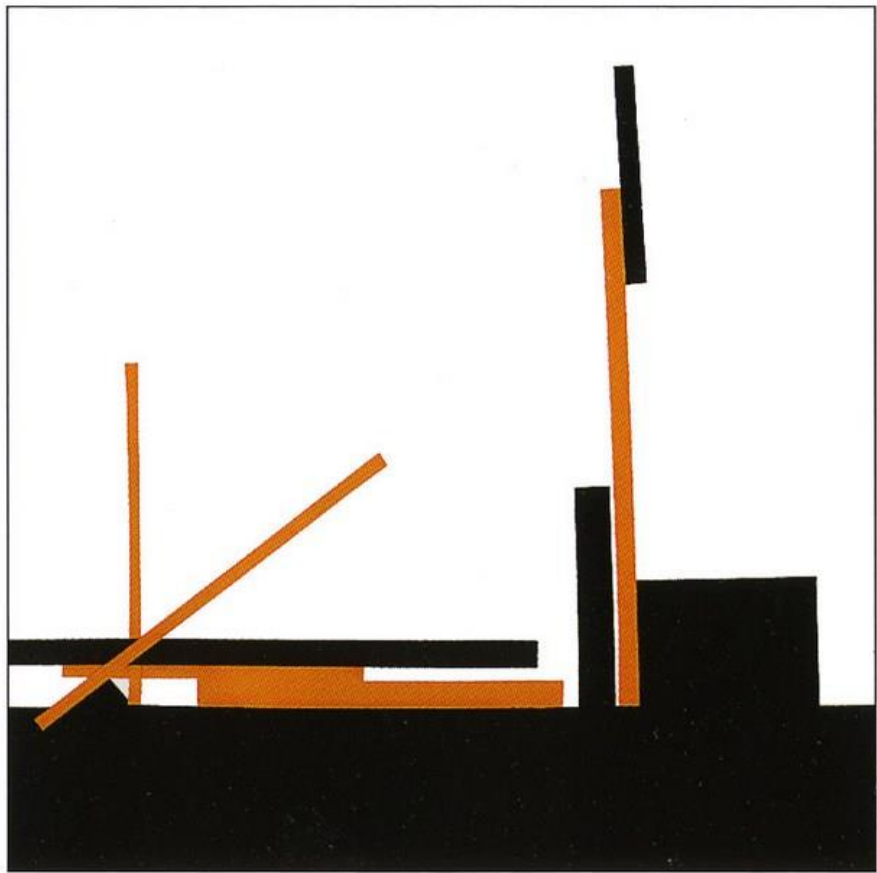

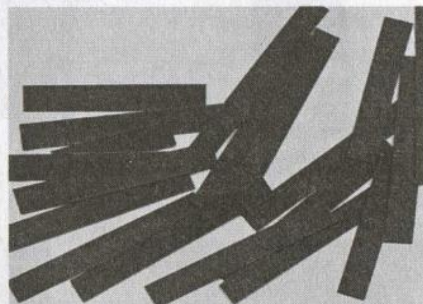
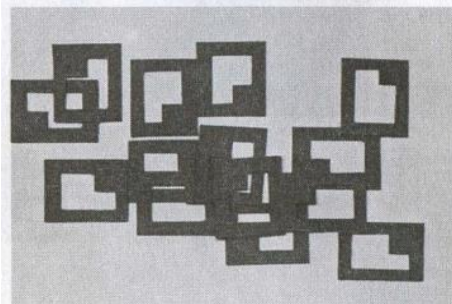
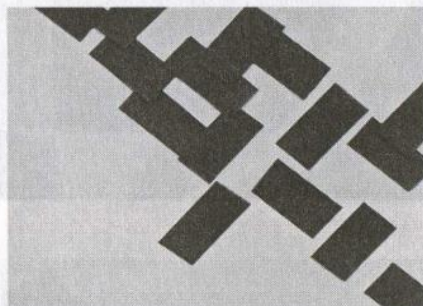
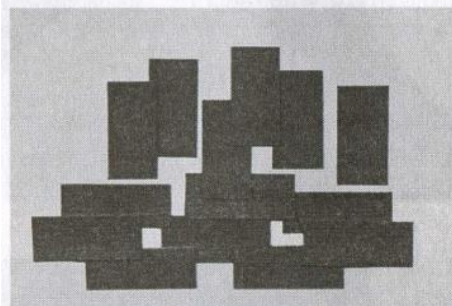
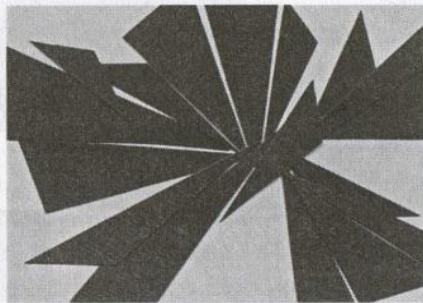
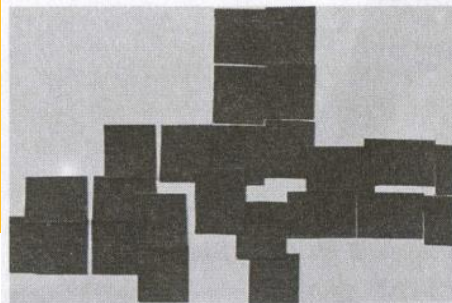
статика

динамика

Зрительное равновесие между
элементами сложной
композиции

Динамика

Баланс

Дисбаланс

Контраст

Статика

Вертикаль

Открытость

Замкнутость

Статика/динамика/группирование

Композиция крупного масштаба

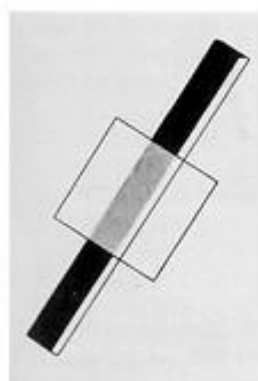
Композиция мелкого масштаба

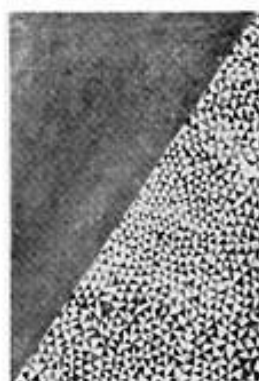
Нюансное сочетание

Сочетания: нюанс - контраст

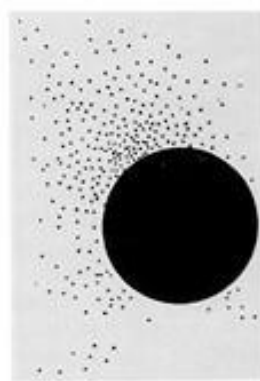
Прозрачное – непрозрачное

Гладкое – шершавое

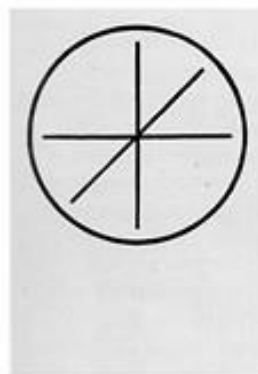

Спокойное – беспокойное

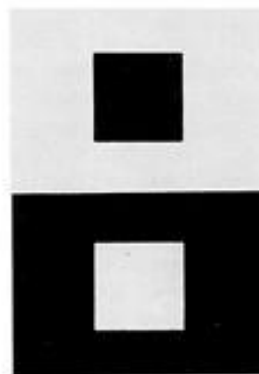

Много – мало

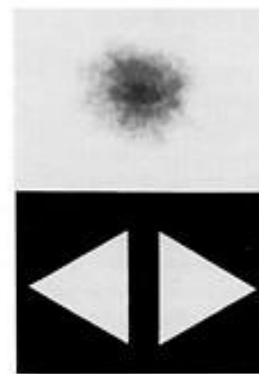
Контрастное сочетание

Контраст разных направлений

Светлое – темное

Мягкое – твердое

Легкое – тяжелое

Композиционные правила

- ▶ 1. Правила **симметрии**, вытекающие из пластики строения человеческого тела и множества других природных форм, устанавливающие закон гармонии пропорций, частей и целого организма.
- ▶ 2. Правила **равновесия** — сочетания противоположных сторон изображения, равновеликих по массам.
- ▶ 3. Правила **статики и динамики** (покоя и движения) в пластическом решении композиции.
- ▶ 4. Правила **ритма** — закономерного чередования больших и малых форм, движения и покоя, контрастного и приглушенного, света и тени.
- ▶ 5. Правила **перспективы** применительно к различным композиционным решениям.

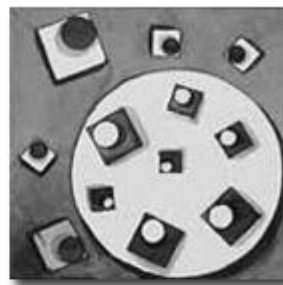
Композиционные правила

РИТМ

КОНТРАСТ

МАССА

ДВИЖЕНИЕ

НЮАНС

МОДУЛЬ

СИММЕТРИЯ

ЛИНИЯ, ПЯТНО

Композиционные правила

ЛИНИЯ, ПЯТНО, ФАКТУРА

НЮАНС

РАВНОВЕСИЕ ЛИНИЙ

СОПОДЧИНЕНИЕ

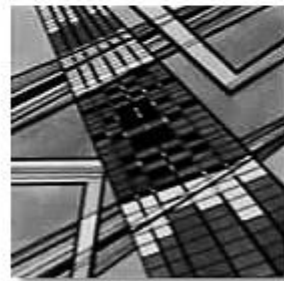
ДВИЖЕНИЕ ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ДВИЖЕНИЕ ПО ВЕРТИКАЛИ

РАВНОВЕСИЕ ПОДОБИЙ

РИТМ

Тенденции 2020 Композиционные правила. Применение

Высокотехнологичный улетный визуал – тренды и тенденции Web'а.

Тенденция **наступления визуального формата** – это направление будущего, которое требует свежих и нестандартных дизайн-решений уже сейчас.

В 20-м десятилетии ожидаем новых идей **совмещения взрывной графики с хайтеком**.

Визуальная лаконичность в оформлении становится **мейнстримом** современного веб-дизайна.

Объединение искусства с высокими технологиями

Дизайнерам придется удивлять изобретательностью.

Их задача – реализовать инновационный и обширный функционал **без визуального перегруза**.

We design
financial
products
for You

Start planning your next 30 years in 30 seconds

<https://forwardyou.com/en>

1. Совмещение фотографий с иллюстрациями

В тренде новая визуальная эстетика – сочетать фото с 2D-иллюстрациями от руки. К фотоснимку добавляются элементы иллюстрации, либо они дополняют друг друга. «Микс двух реальностей» открывает дорогу творческим и маркетинговым идеям.

We design
financial products
for You

Scroll

тренд в дизайне

 ABOUT ACCM

Academy of Classical *Chinese Medicine*

Founded by Paul McCarthy, ACCM is devoted to broadening the practice of Acupuncture, Herbal Medicine and other Daoist Healing Arts by reclaiming the heritage of Classical Chinese Medicine as guided by the Daoist Priest - Master Jeffrey C. Yuen.

UPCOMING EVENTS ▾

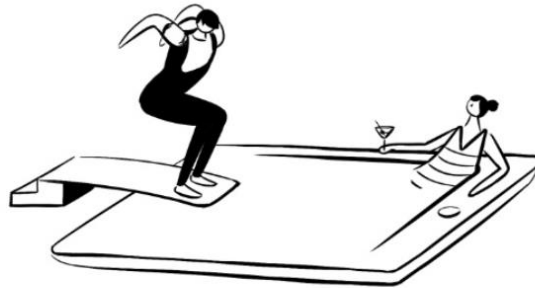
тренд в дизайне

3. Черно-белые креативы

Черно-белые дизайны – нестареющая классика. Они изящны и элегантны, эффективны для eCommerce / творческих ресурсов. Ожидаем свежих черно-белых решений с отрицательным пространством, крупными шрифтами и элементами line-art.

Hello Monday™

 6 days until Monday

We make digital (and magical)...

Experiences

7. АРТ и Дизайн: иллюстративное единение

Арт-иллюстрирование дизайна – горячий тренд 2020 года. Ожидаем креативных фантазий, концептуальных идей и произведений искусств – от картинок пастелью и акварели до модерна и флэт графики с градиентами. А также, запоминающихся несоответствий / странных художеств с нарочитой непропорциональностью, персонажами без лиц и т.д.

тренд в дизайне

От арт-директора **Люка Финча.**

- Страна: Великобритания.

<http://www.welovenoise.com> (Год: 2013)

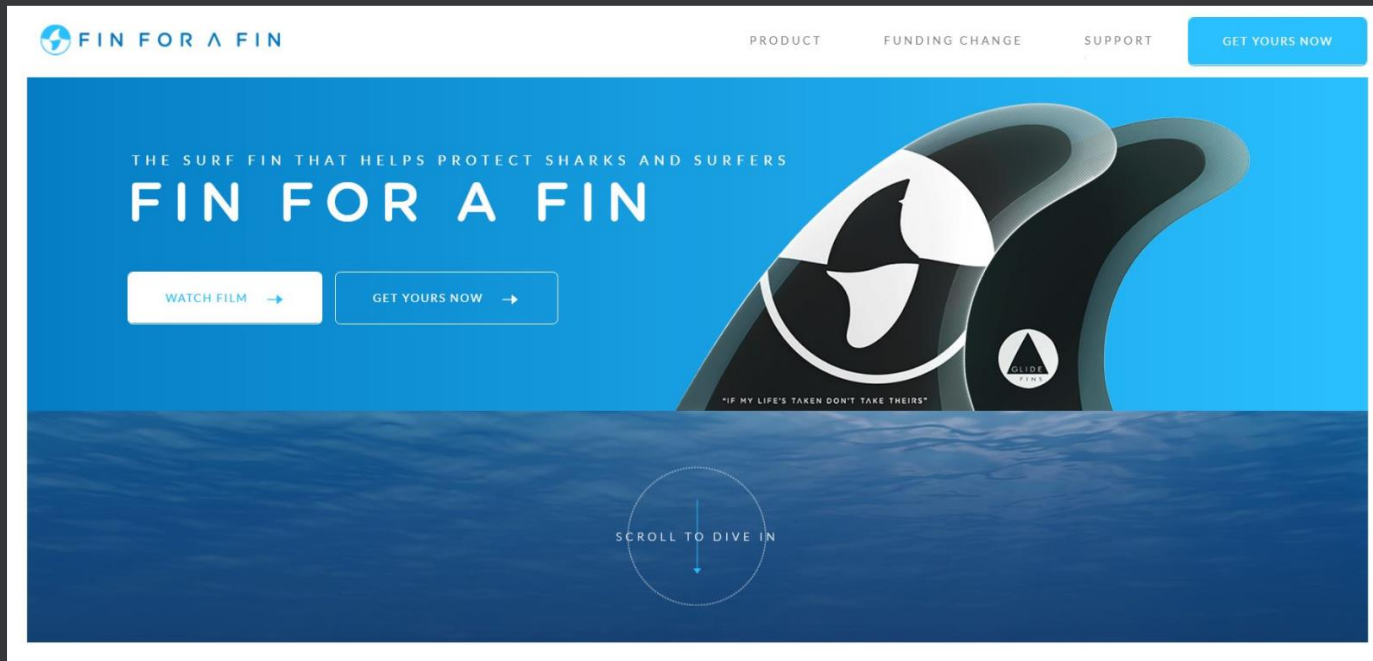
От независимой творческой студии из Сан-Франциско **UpperQuad**.

- Страна: USA.

Самые красивые сайты от агентства **Leo Burnett Melbourne** с интегрированным комплексом услуг, включая цифровые, социальные, дизайн, контент и стратегию.

- Страна: Австралия.

<https://www.finforafin.com/> (Год: 2017)

От дизайнера **Alex Romaniukha**

<http://www.kabu-kitamura.com/colon/en/> (Год: 2016)

От медийного агентства **SBS** с аудиторией более 13 миллионов на телевидении и 7 миллионов уникальных посетителей в интернет-пространстве. Цель компании — вдохновить всех австралийцев исследовать и ценить наш разнообразный мир и тем самым способствовать созданию сплоченного общества.

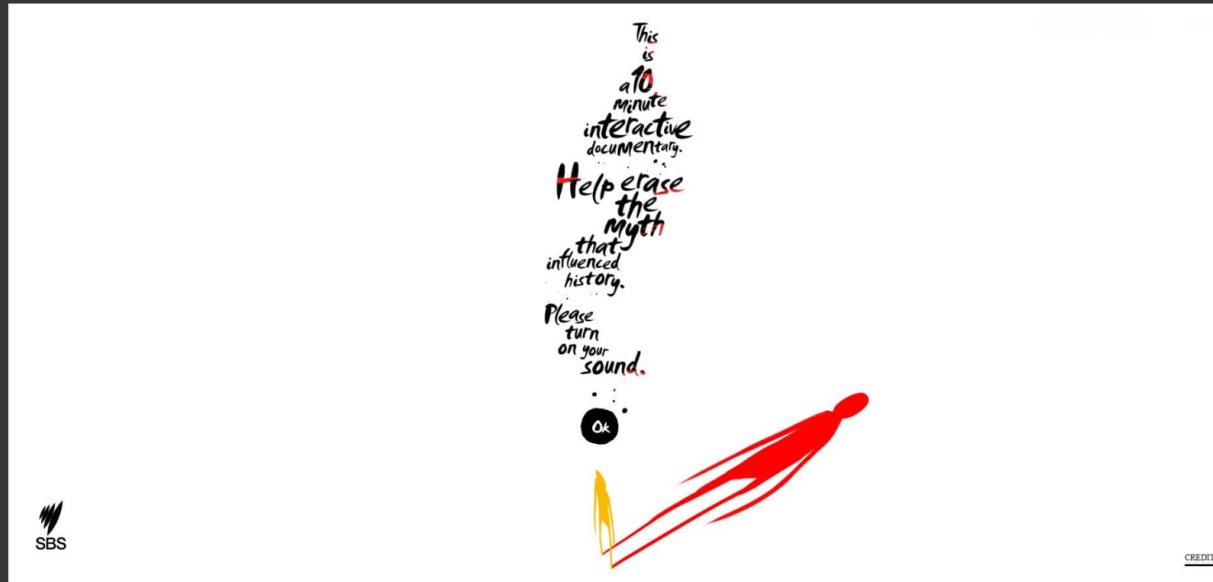
- Страна: Австралия.

<http://www.sbs.com.au/theboat/> (Год: 2015)

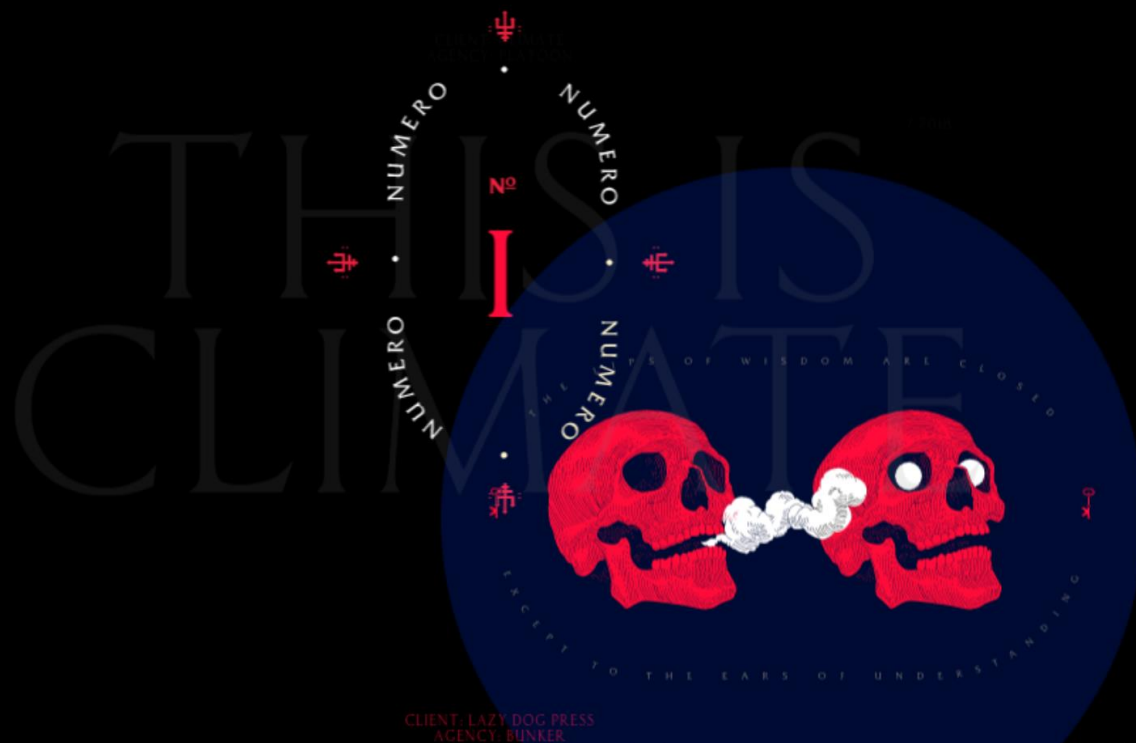

<http://www.sbs.com.au/theboat/> (Год: 2015)

<http://www.sbs.com.au/kgari/> (Год: 2017)

Contact

1minus1

INSIGHTS: DESIGN & UX

A woman with long, wavy red hair, wearing a teal-colored dress, is captured in a mid-air, floating position. She is barefoot and her arms are slightly outstretched. The background is a solid light gray.

Conversion

The value of UX

UX and UI design affect sales, but
how do we measure its success?

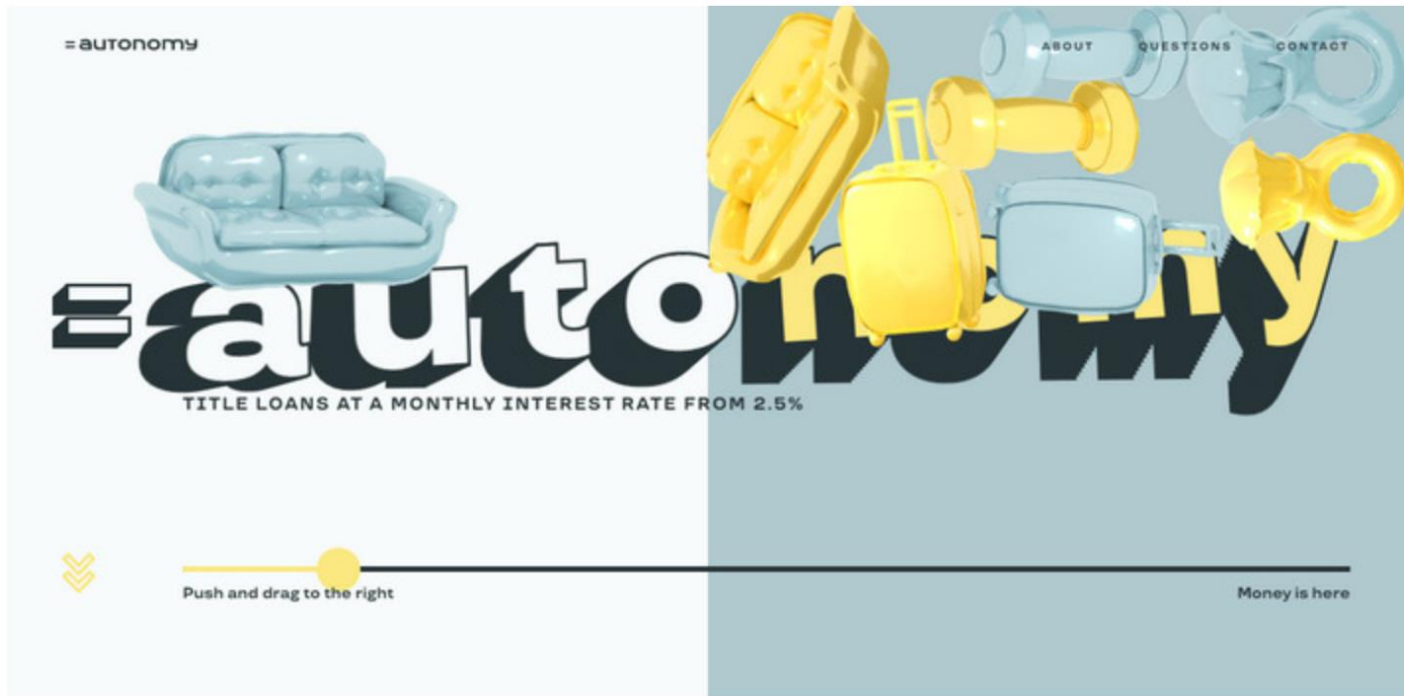
READ INSIGHT

Creative Marketing Agency

Learn more

mashroom6

тренд в дизайне

3D-анимации

Моушн-дизайнерам известно, что анимированная 3D-графика производит визуальный восторг.

#EKOPAŹIOCI

WYBORY

DEBATY

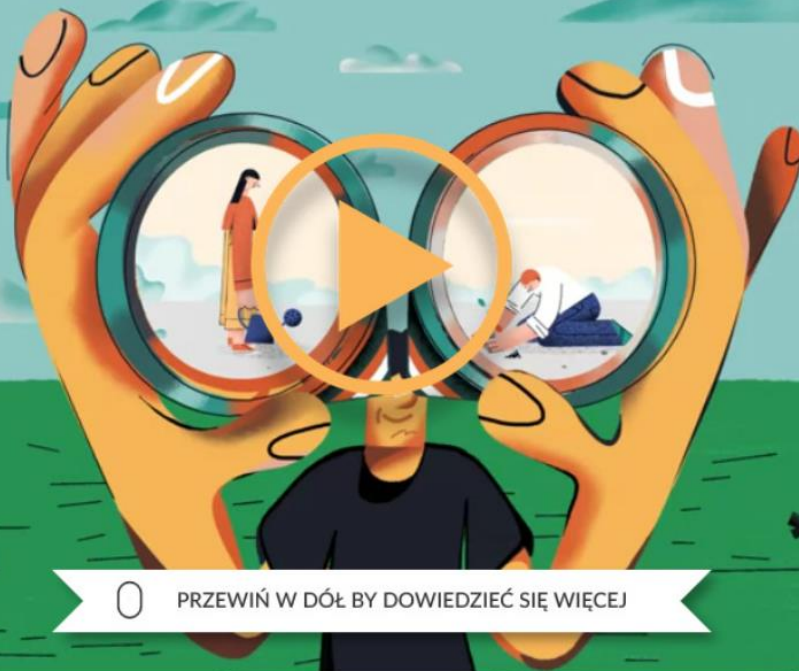

WYŚLIJ
PYTANIE

ANONIMICZNE

MENU

PRZEWIŃ W DÓŁ BY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ

Спасибо за внимание))