

О природе
изобразительной
формы и
художественного
образа

ГЕОМЕТРИЯ ПРОСТРАНСТВА ЦВЕТА

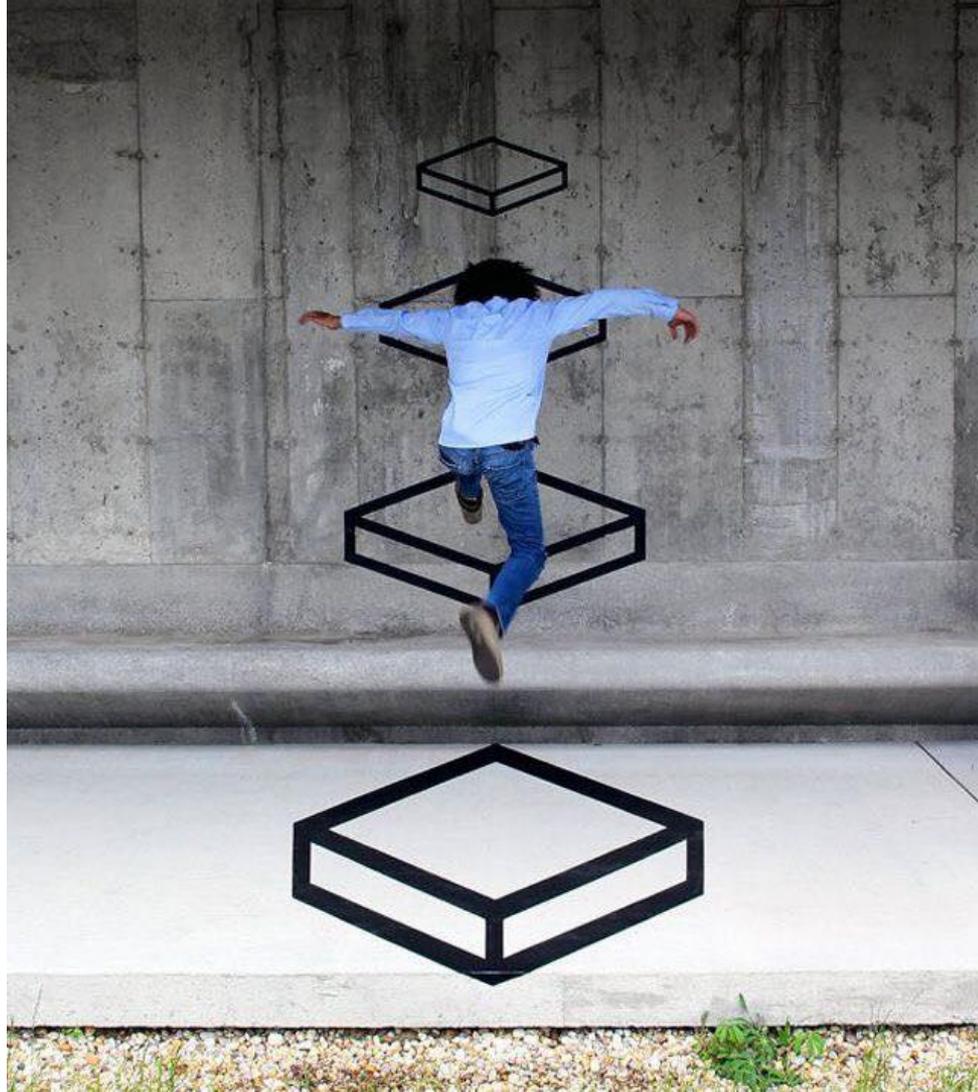
Трансформация
пространства и формы.
Инэстетика пространства.
Психогеометрия.

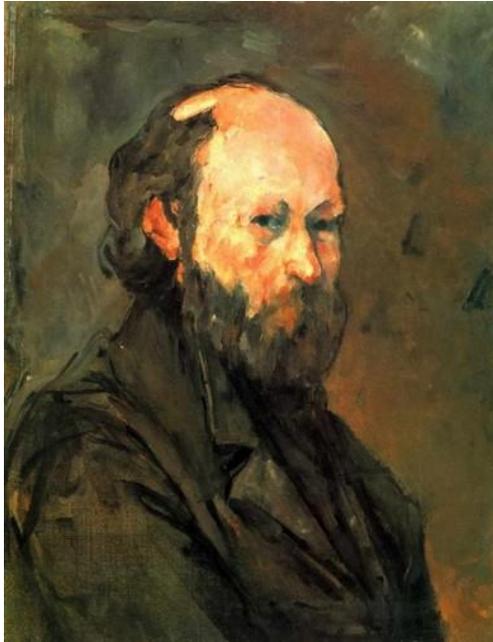

«Я рисую не так
как вижу, а так
как понимаю»
П. Пикассо

Неоновое уличное искусство
от Аakash Нигалани

Поль Сезанн (1839-1906) сформировал предпосылку для всего абстрактного искусства

- Искусство – это гармония, параллельная природе.
- Все предметы в природе имеют форму сфер, цилиндров и конусов.

Создание реальности, параллельной натуре.

Каждое из новых течений - фовизм, экспрессионизм, кубизм, супрематизм – провозглашало Сезанна своим родоначальником.

Сезанн ставит художественные задачи:

- четкое построение композиции,
- структурирование пространства,
- соразмерность объемов,
- геометризм.

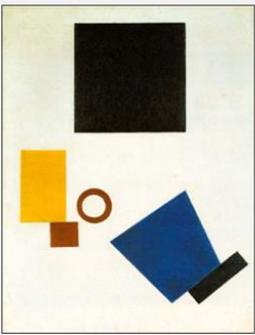
Лирический
абстракционизм
В. Кандинского

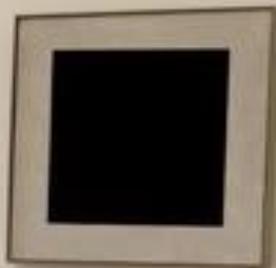
Казимир Малевич

СУПРЕМАТИЗМ («превосходство», «доминирование», «главенство»):

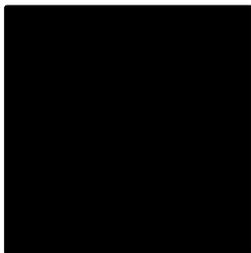
- Радикальное направление в русском искусстве начала XX в.;
- Применен впервые Малевичем для характеристики абстрактных композиций, состоящих из асимметричных плоскостей;
- Характерно применение простых геометрических форм и насыщенных чистых цветов

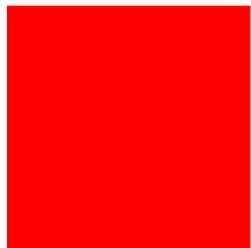
«Интуитивная форма должна выйти из ничего,
также и Разум творит вещи из ничего и совершенствует»

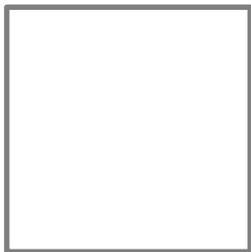
Супрематизм был одним из течений в искусстве, которые изменили общепринятое представление о его назначении.

Черный квадрат – как знак экономии

Красный квадрат – как сигнал революции

Белый квадрат – как чистое действие

Малевич К. Супрематизм. Живописные объемы в движении (1915)

Цвет и форма - предметы
супрематизма,

возведены в ранг
абсолюта.

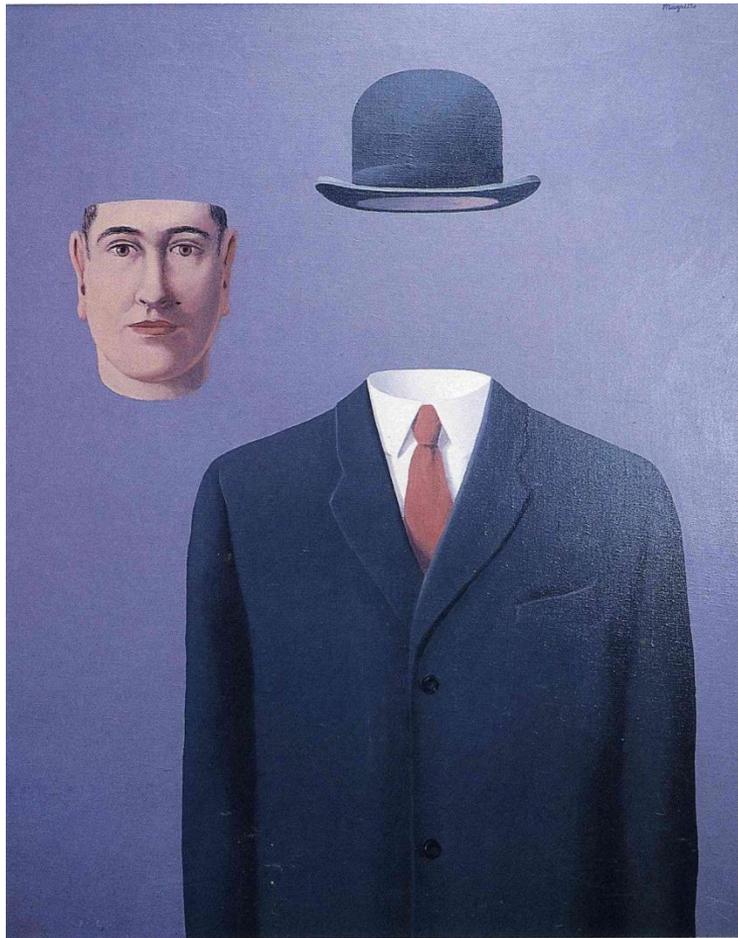
Искусство=Дизайн

Психогеометрия

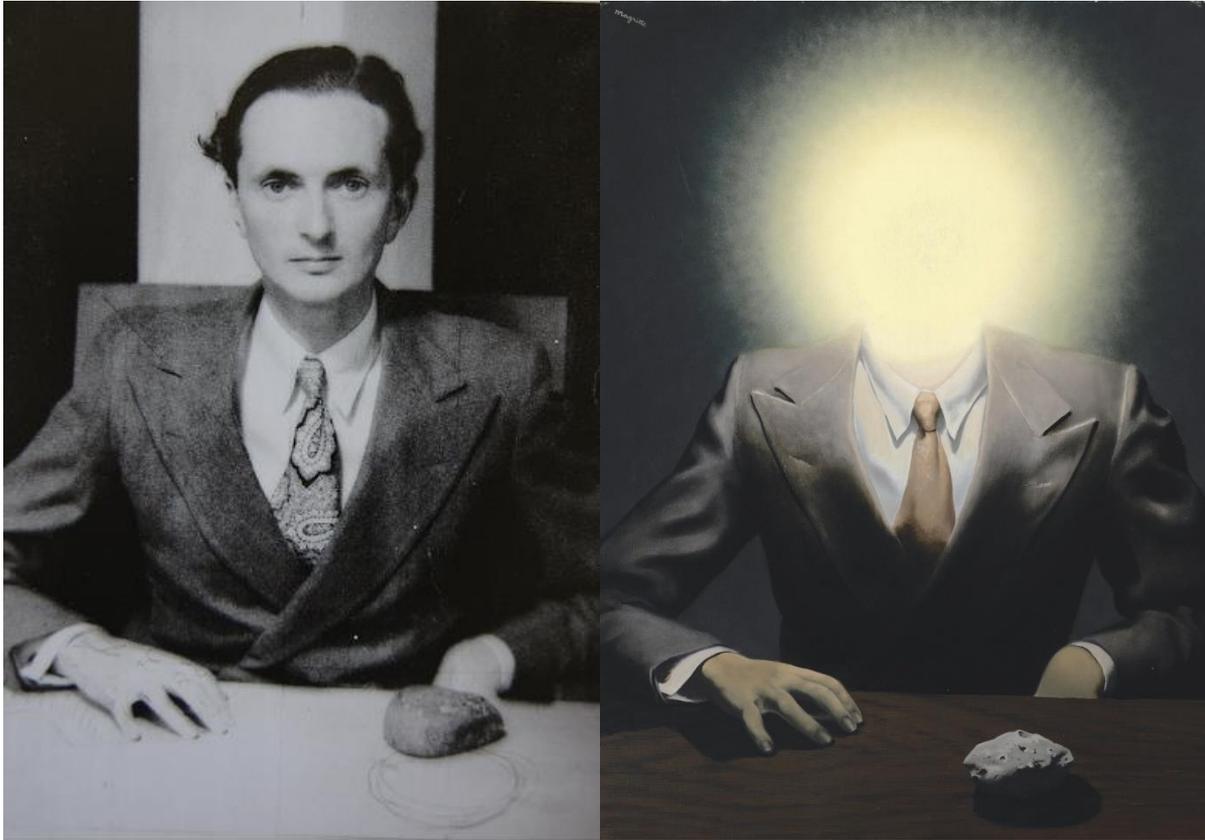
Концептуализация

Рене Магритт. Пилигрим. 1966 год

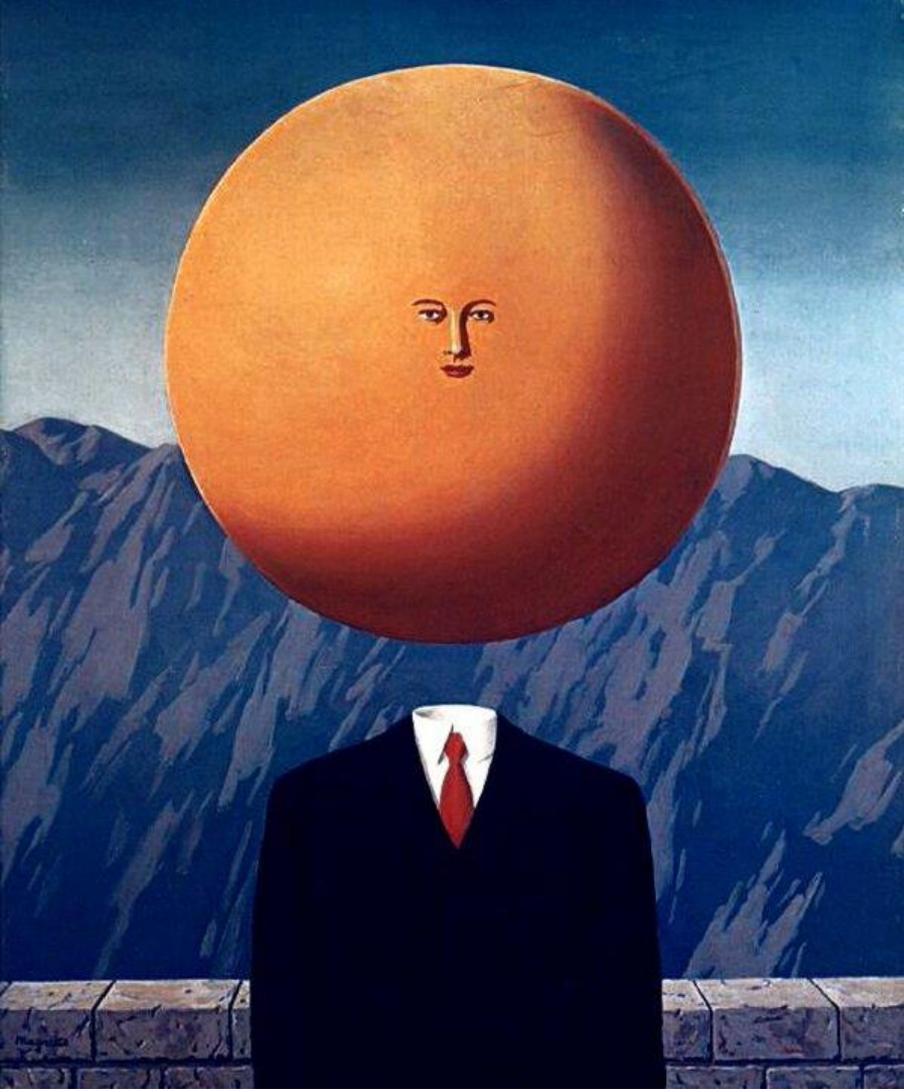

Рене Магритт. Принцип удовольствия

фотография Эдварда Джеймса, крупного коллекционера и ценителя новомодного сюрреализма, с которого Магритт рисовал портреты (рядом, для удобства сравнения, «Принцип удовольствия»)

Психогеометрия как практическая система анализа личности

Дифференцированное управление процессом коммуникации

1. Квадратный тип. Человек левополушарный, аналитик.
2. Треугольный тип. Человек левополушарный, аналитик.
3. Круговой тип. Человек правополушарный, интуитивный мозг.
4. Зигзаговый тип. Человек правополушарный, интуитивный, образный, мозаичный, концептуальный.
5. Прямоугольный тип. Временное состояние личности.

Горизонталь - древний знак горизонта, земной поверхности, символ пассивного, женского поведения.

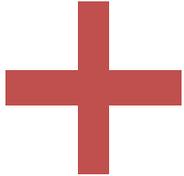
Вертикаль - простейший мощный символ вознесения и прогресса, активного, действующего, основного элемента сотворения и символ мужской силы, мужского поведения, ассоциирующийся с лингой (фаллосом).

Квадрат - один из четырех фундаментальных символов.

Символ земли в противопоставлении небу, а также символ созданной вселенной пространства; это фигура антидинамичная, символизирует остановку, выделенное мгновение, идею стагнации, застывания.

Во всех традициях квадрат представляет землю, материю, ограничение.

Крест - один из четырех фундаментальных символов, к которым причислены **квадрат, центр и круг**.

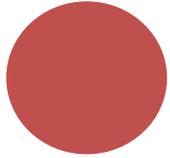
Это основа всех ориентационных символов: духовная ориентация:

ось Восток-Запад, временная ориентация - ось вращения, Север-Юг, низ-верх.

Это символ мирового древа, или древа жизни, синтеза и меры, соединения неба и земли, пространства и времени. Это символ земли с четырьмя сторонами, образованный четырьмя стихиями. Это также символ страданий распятого Христа.

Центр (точка) - один из четырех фундаментальных символов. Это символ начала, абсолютной реальности. Через центр проходит мировая ось, соединяющая небо, землю и подземный мир. Это символ творческой силы и конца всех вещей.

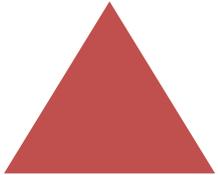
Круг - один из четырех фундаментальных символов.

Это символ движения (колесо), неба, бесконечности, вселенной, времени, защиты, обеспеченной в своих границах.

Это расширившаяся точка (центр) с общими символическими свойствами.

Он ассоциируется с культом огня, героев, божества.

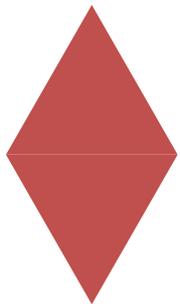
В христианской мифологии круг символизирует вечность.

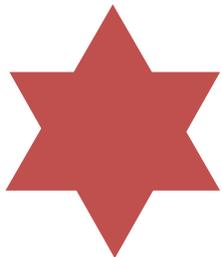
Треугольник - очень часто использовался в орнаментальных фризах в Индии, Греции, Риме. Его значение кажется постоянным. Треугольник, обращенный вершиной вверх, символизирует гору, огонь и мужскую созидательную силу;

треугольник, обращенный вершиной вниз, символизирует пещеру, воду, льющуюся с небес и сбегаящую с гор, плодородное лоно и женское начало.

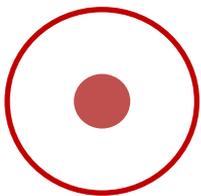
Равносторонний треугольник символизирует божество, гармонию, пропорцию.

Ромб - женский символ. Ему присваивают эротический смысл. Он выражает дуалистическую философию, а также вход в резиденцию загробных сил. В очень вытянутой форме два равнобедренных треугольника, соединенные основаниями и образующие ромб, означают контакты и обмены между небом и землей, между высшим и низшим мирами, иногда - также соединение двух полов.

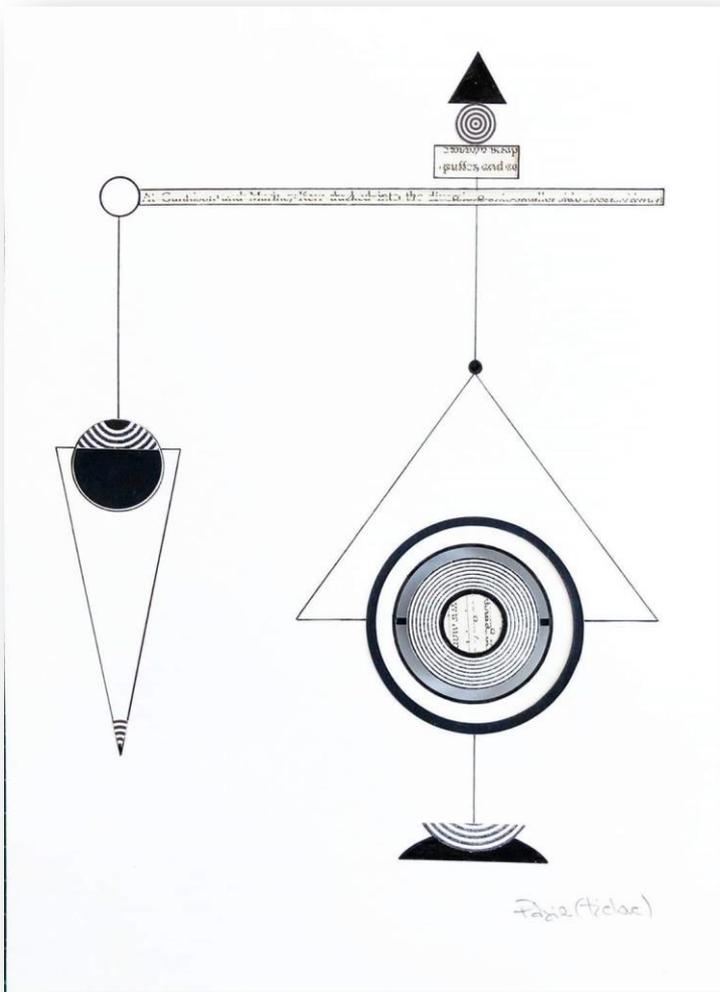
Гексаграмма - так называемая "звезда или щит Давида", "печать Соломона", представляющая ансамбль элементов Вселенной, образуется из двух треугольников, наложенных друг на друга, и означает объединение созидющего и порождающего начала. При этом треугольник огня, усеченный основанием треугольника воды, означает воздух, и, наоборот, треугольник воды, усеченный основанием треугольника огня, соответствует земле. Гексаграмма представляет, таким образом, синтез противоположностей и выражение космического единства и в то же время его сложность.

Круг с точкой в центре символизирует солнце, в алхимии - золото и обладает символическими свойствами круга и центра. Сходный с самим собой, без начала и конца совершенный круг является знаком абсолютного.

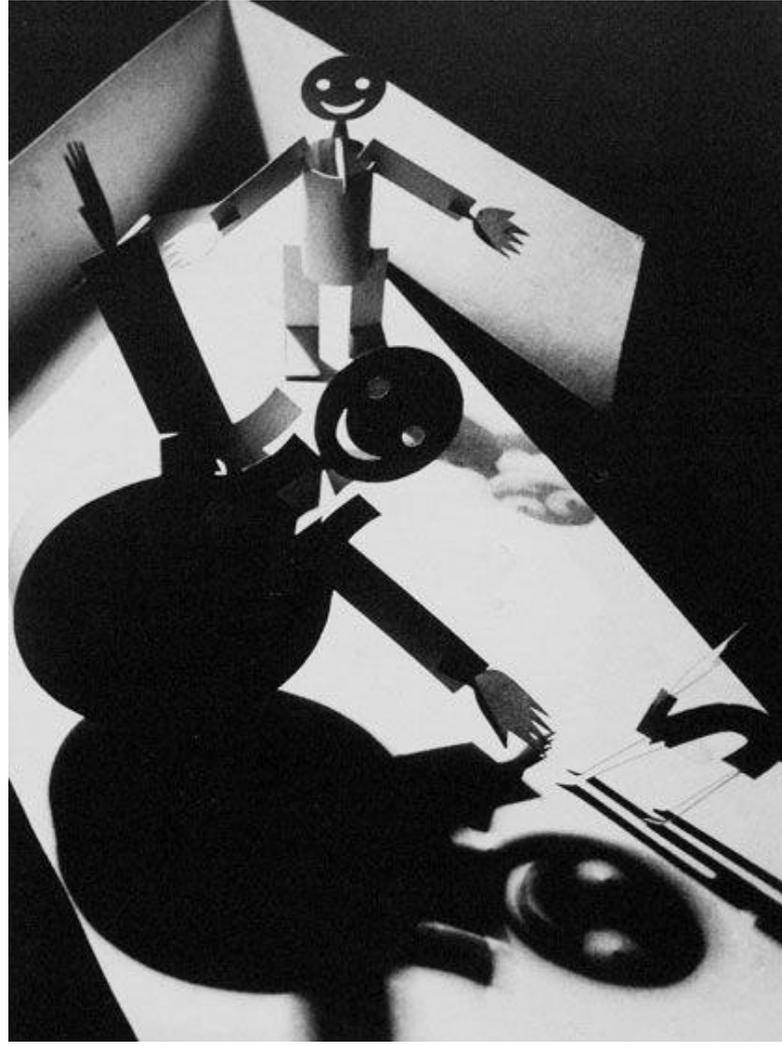

Трапеция - это призыв к движению. Рассматриваемая как усеченный треугольник, она производит впечатление независимости, нерегулярности или провала.

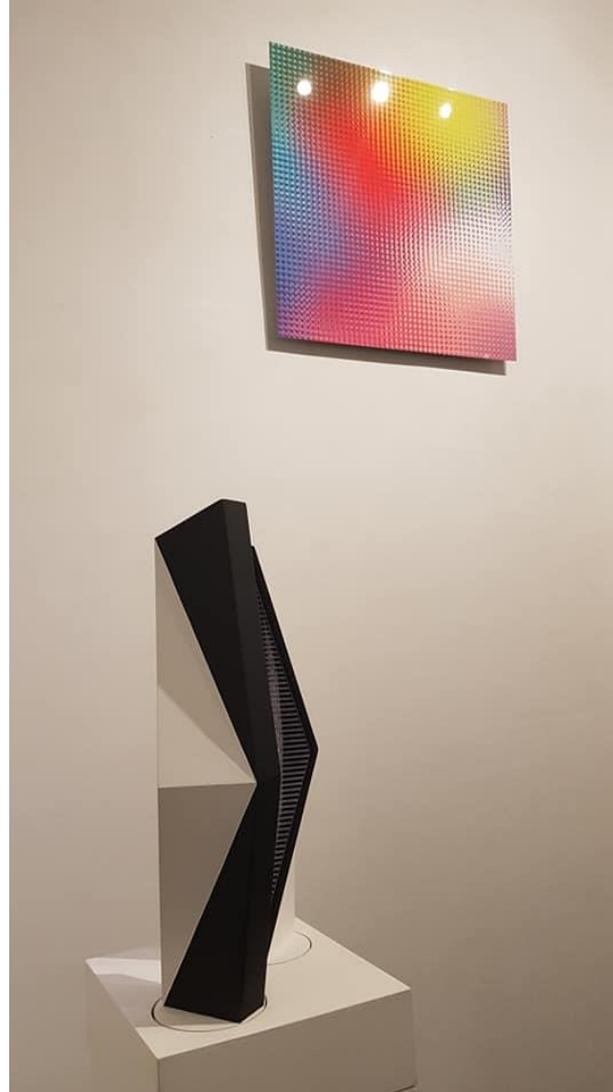
Alexander Rodchenko in the worker's uniform of his own design, 1924

А. Родченко фотомонтаж

Владимир Татлин
Контррельеф

Skillbox

6 МЕСЯЦЕВ БЕСПЛАТНО — ПЕРВЫЙ ПЛАТЁЖ ЧЕРЕЗ ПОЛГОДА

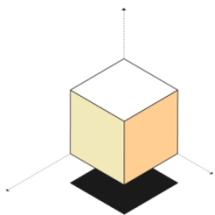
Профессия Motion-дизайнер

Вы с нуля освоите необходимые инструменты для работы motion-дизайнера, научитесь создавать 3D-модели и разные виды анимации.

Записаться на курс

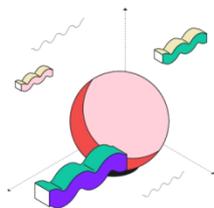

Кому подойдёт этот курс

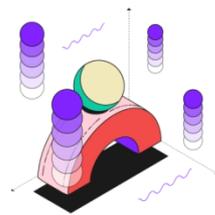
Новичкам в дизайне

Вы научитесь создавать анимацию, освоите профессиональные программы, сделаете первые работы и получите новую востребованную профессию.

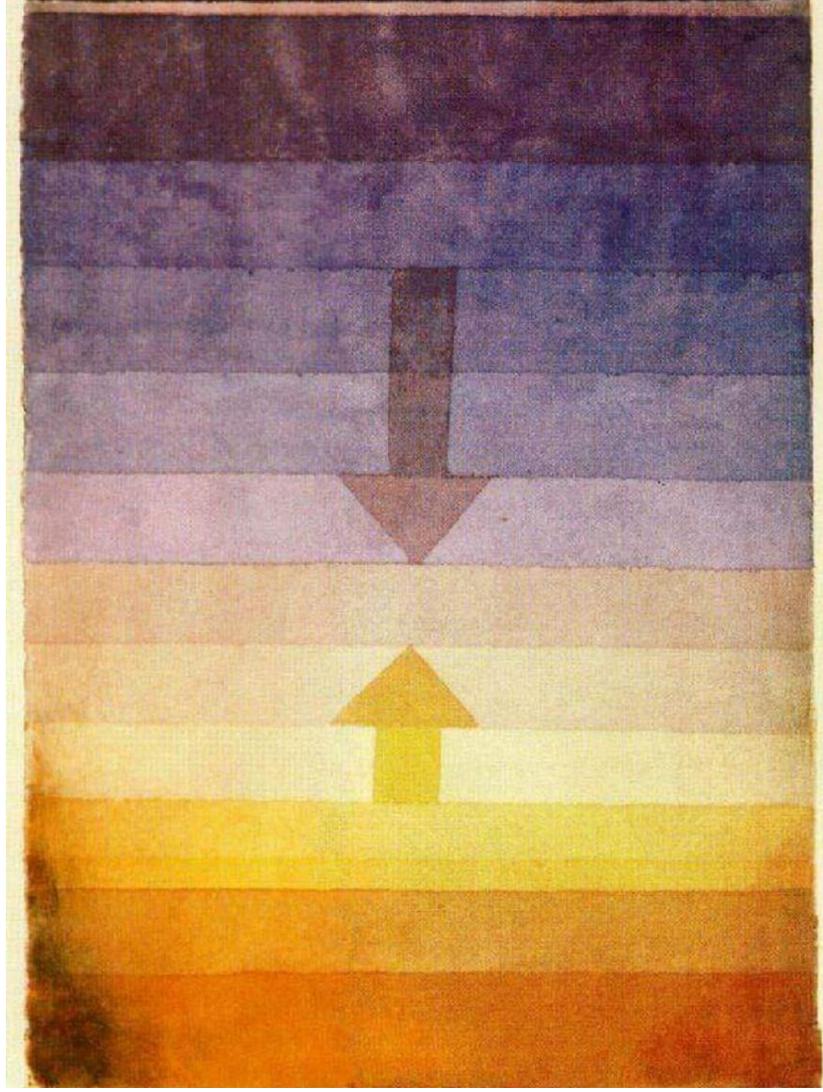
Дизайнерам

Вы на продвинутом уровне освоите Adobe After Effects, Cinema 4D и ZBrush, создадите работы с анимированной графикой и сможете претендовать на более сложные и дорогие проекты.

Motion-дизайнерам

Вы закроете пробелы в знаниях анимации, освоите скетчинг, научитесь системно решать задачи и максимально использовать профессиональные программы.

Трансформация пространства и формы

Управление вниманием

Главное второстепенное

Гармония цвета и формы

Трансформация пространства и формы - отражения мира через умозрение

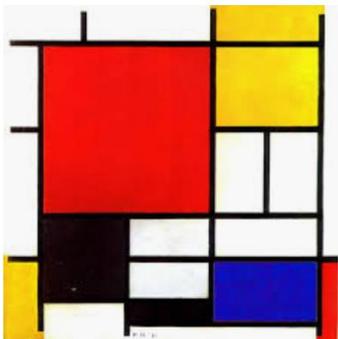
Жорж Брак 1909 – 33 гг. – 1942

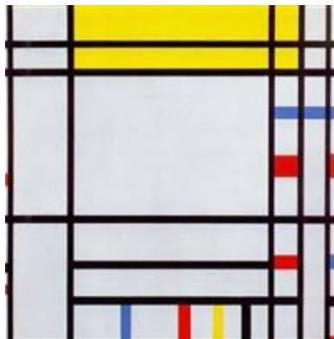
Трансформация пространства и формы

Геометрическая абстракция неопластицизма Пита Мондриана

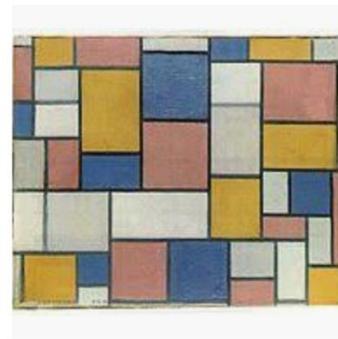
Известные картины Пита Мо...
arttrue.ru

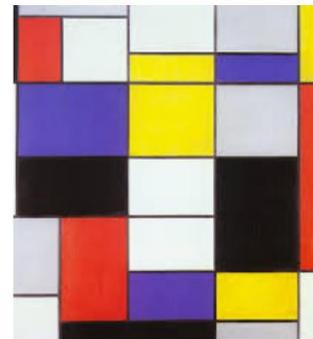
Пит Мондриан - картины (вс...
wikiart.org

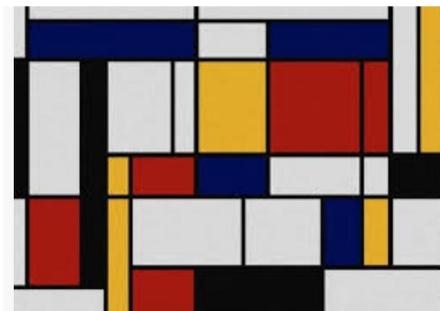
Известные картины Пита ...
arttrue.ru

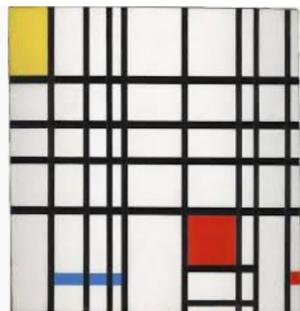
Мондриан, Пит — Википедия
ru.wikipedia.org

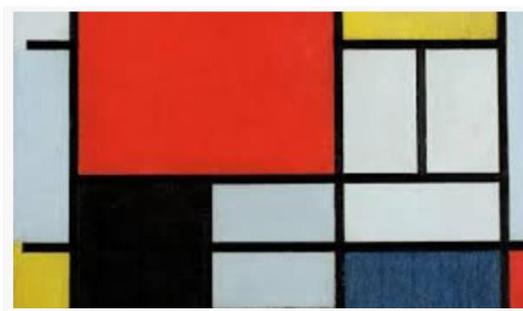
Пит Мондриан Композици...
artchive.ru

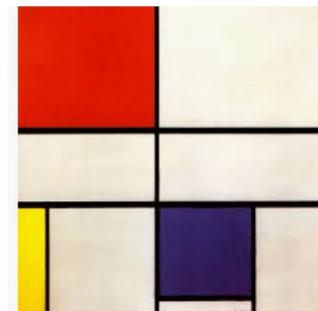
15 фактов о Пите Мондриане – художни...
kulturologia.ru

Известные картины Пита М...
arttrue.ru

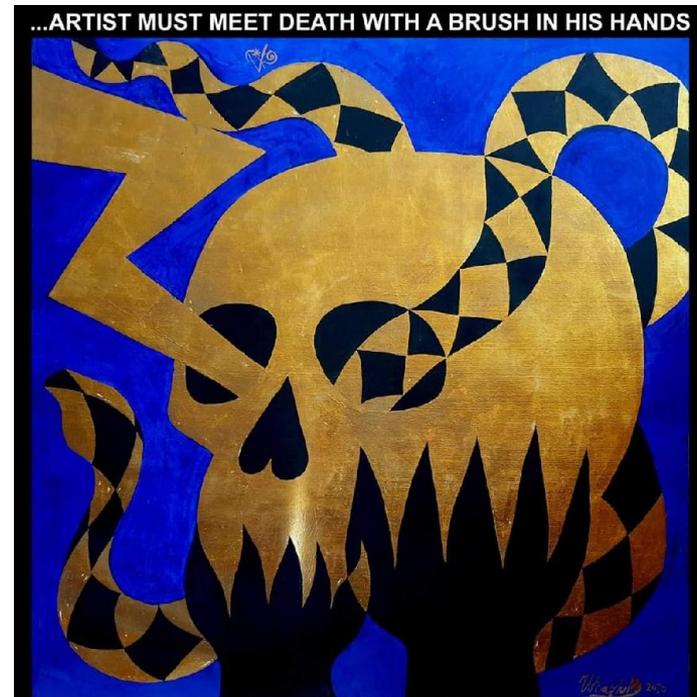
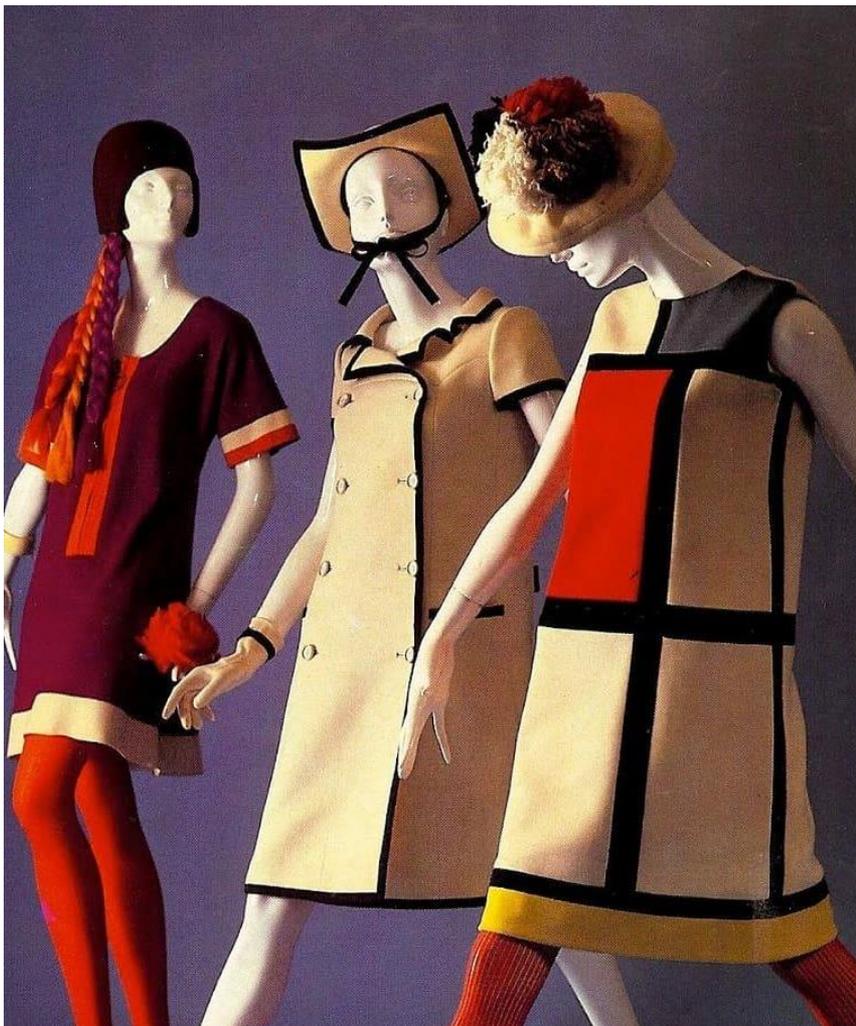

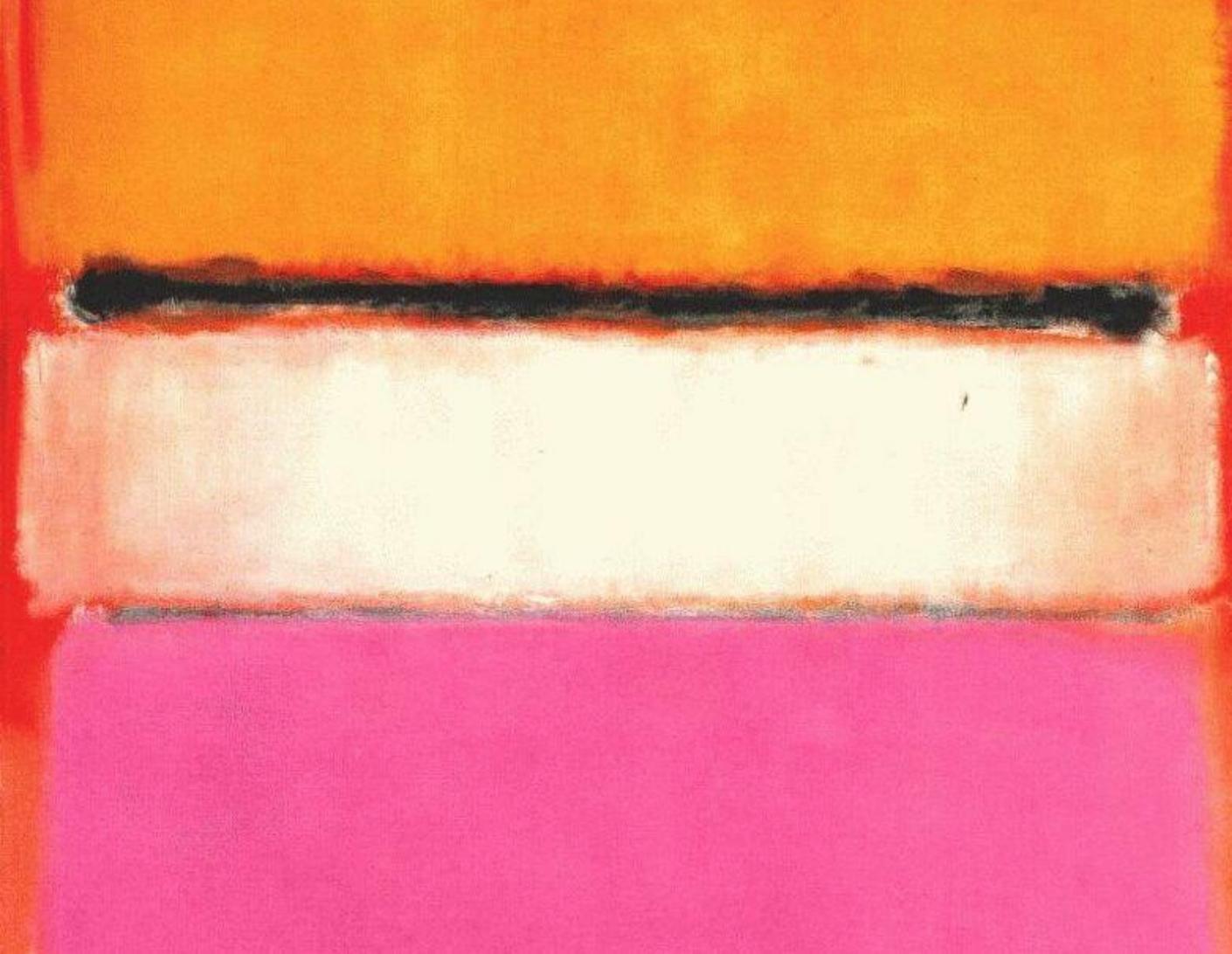
От линии к цвету: 5 картин Пита Мондриана - РИ...
ria.ru

Пит Мондриан (Mondrian). О...
artcontext.info

Трансформация пространства и формы

Трансформация
пространства и формы

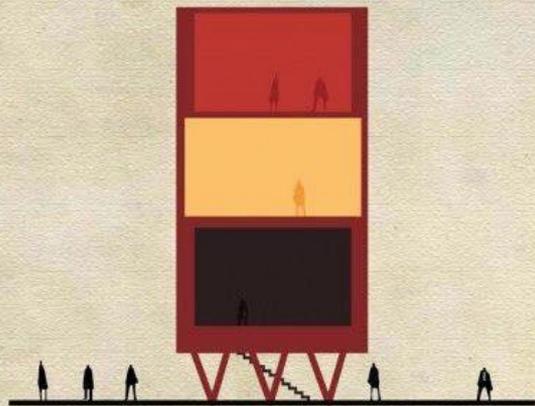
Живопись цветowych
полей М. Ротко

Что угодно, только не скука и предсказуемость

MARK ROTHKO

ARCHIST

Трансформация пространства и формы

Как рождается новый образ?

Синтез, например ИЗО и Архитектуры

Интерпретация, цитатность

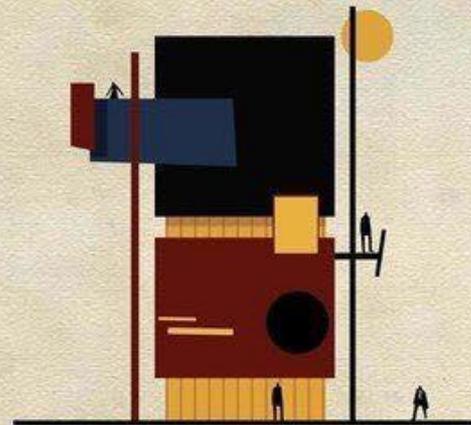
Культовые канонические произведения художников: Пита Мондриана, Энди Уорхола, Дэмиена Херста, Марселя Дюшана и многих других, интерпретируются как кросс-секционные рисунки зданий в графической серии от итальянского архитектора и иллюстратора Федерико Бабина.

KLIMT

ARCHIST CLASSIC

MALEVICH

ARCHIST

MARCEL DUCHAMP

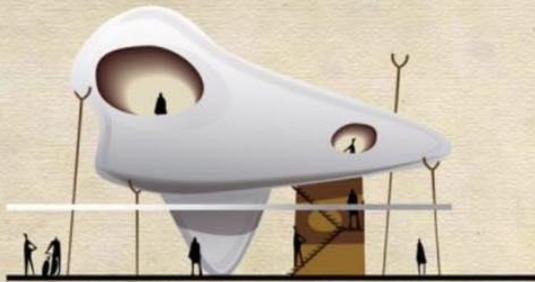
ARCHIST

PICASSO

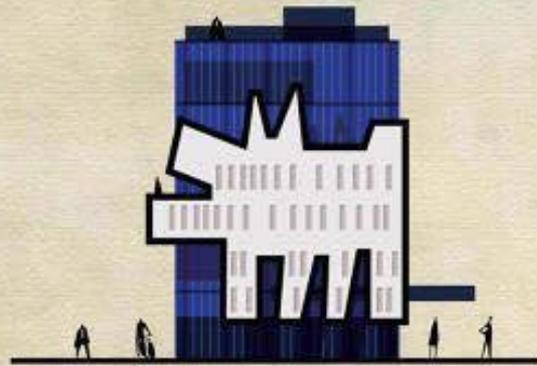
ARCHIST

SALVADOR DALÍ

ARCHIST

KEITH HARING

ARCHIST

Естественная
среда
Графика
материальных
объектов

Геометрия пространства

Дизайн - носитель социальных изменений

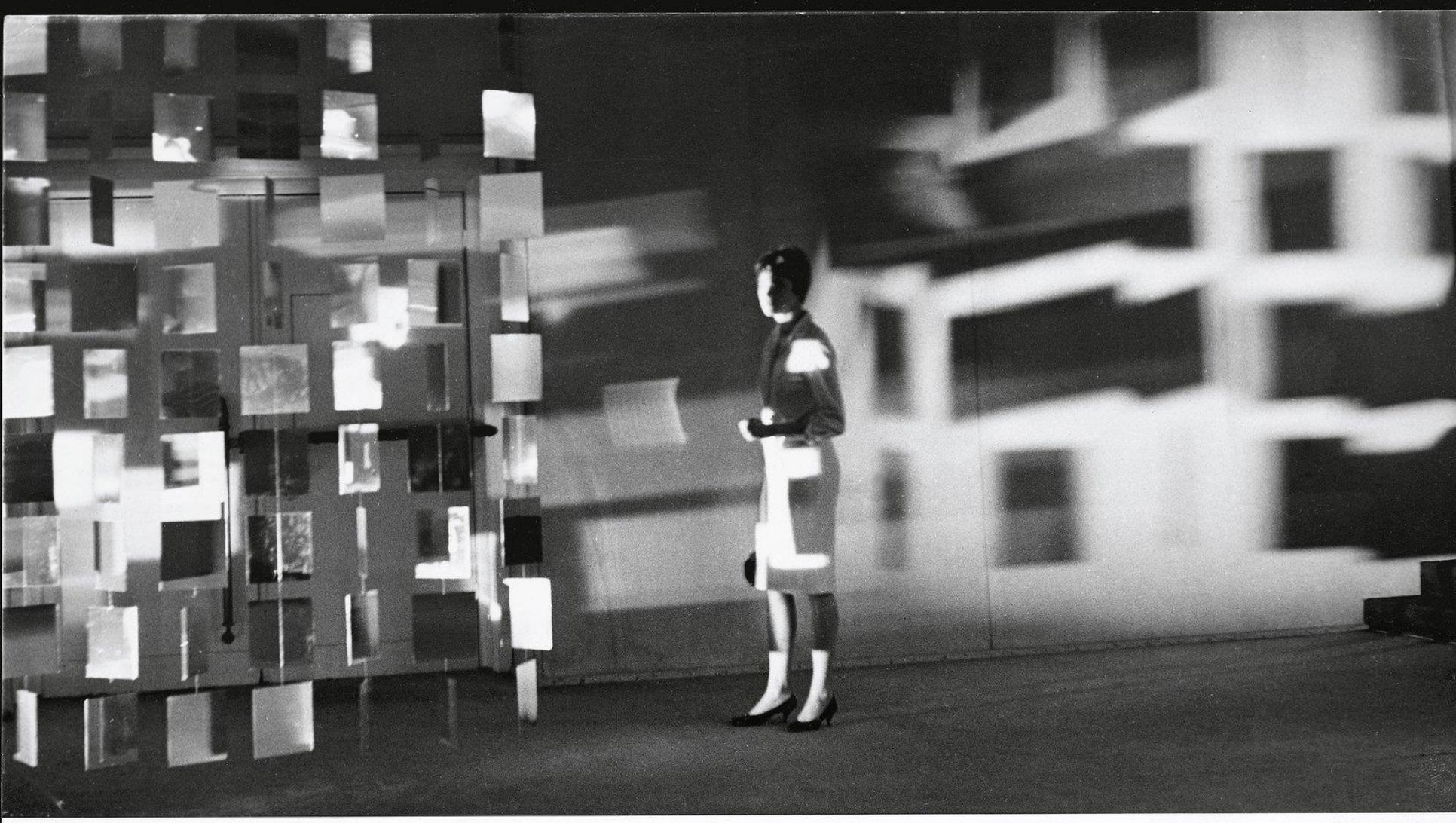
Уникальные архитектурные объекты, формирующие городскую среду:

Vessel (Судно), Нью-Йорк, открыто 15 марта 2019 года в районе Хадсон-Ярдс.

Vessel состоит из соединенных между собой лестничных клеток, садов, торговых и развлекательных помещений.

Любой желающий может теперь подняться на высоту 154 этажа.

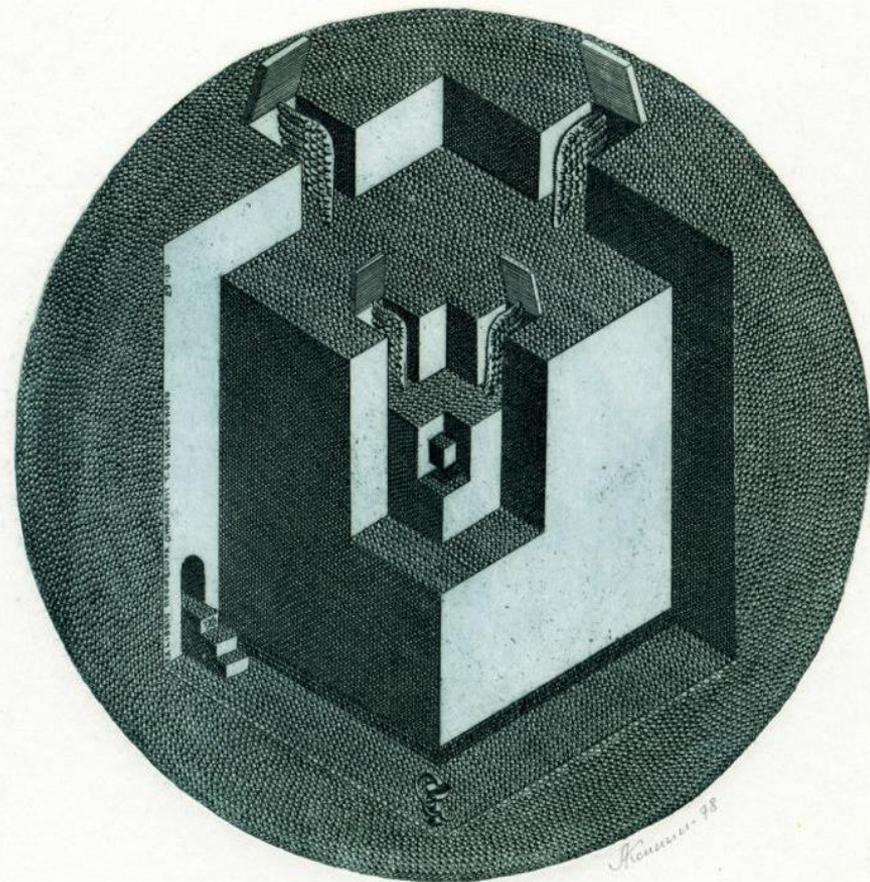
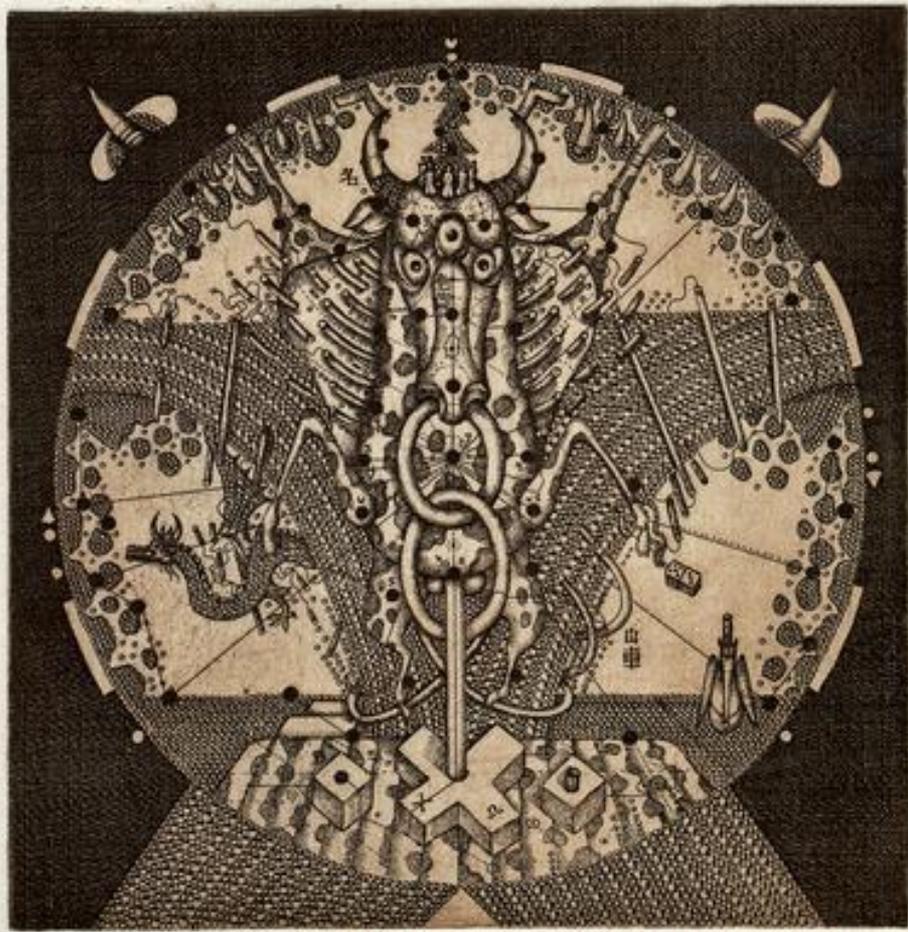
«Мы никогда до этого не проектировали ничего подобного», — рассказал на открытии партнер Heatherwick Studio Стюарт Вуд. — «Возможно, что мы больше никогда и не построим ничего подобного».

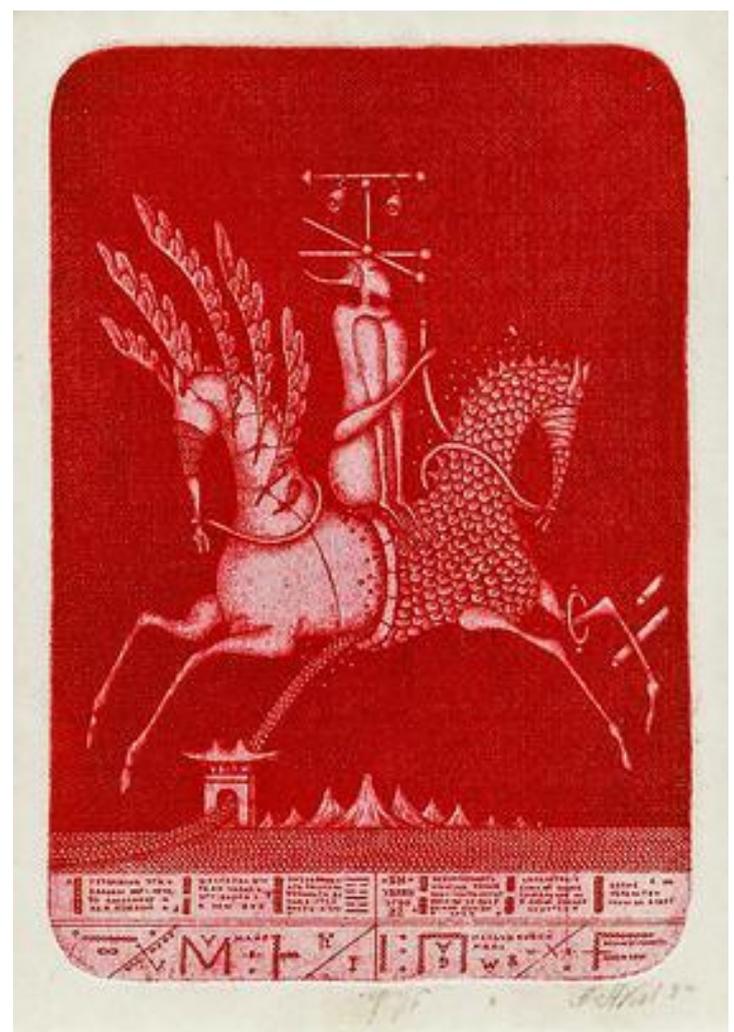
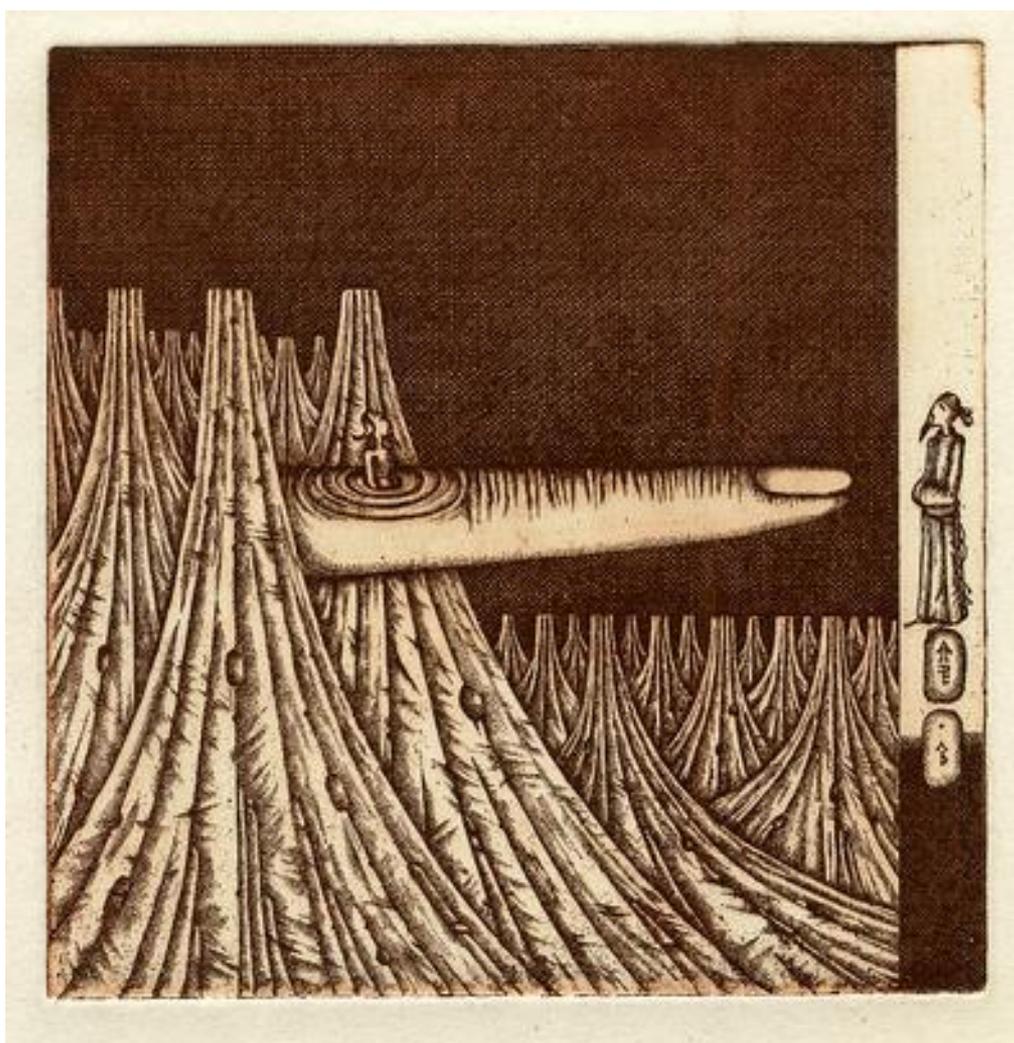

Инэстетика - мирный договор между искусством и философией

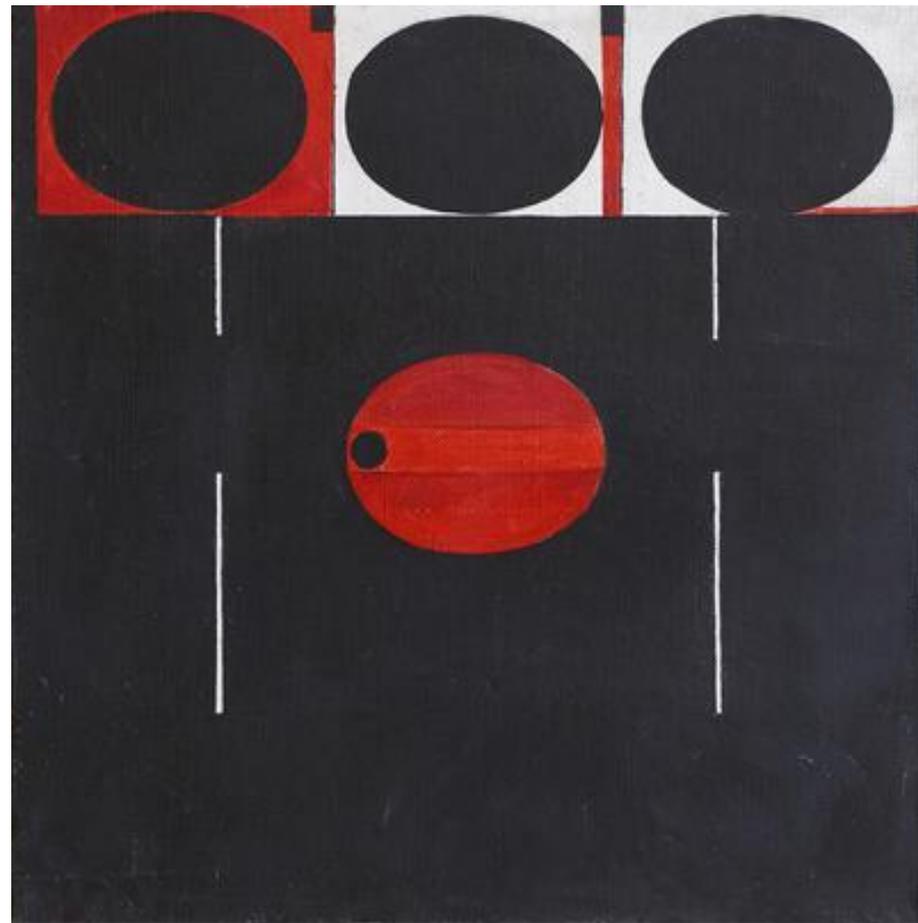

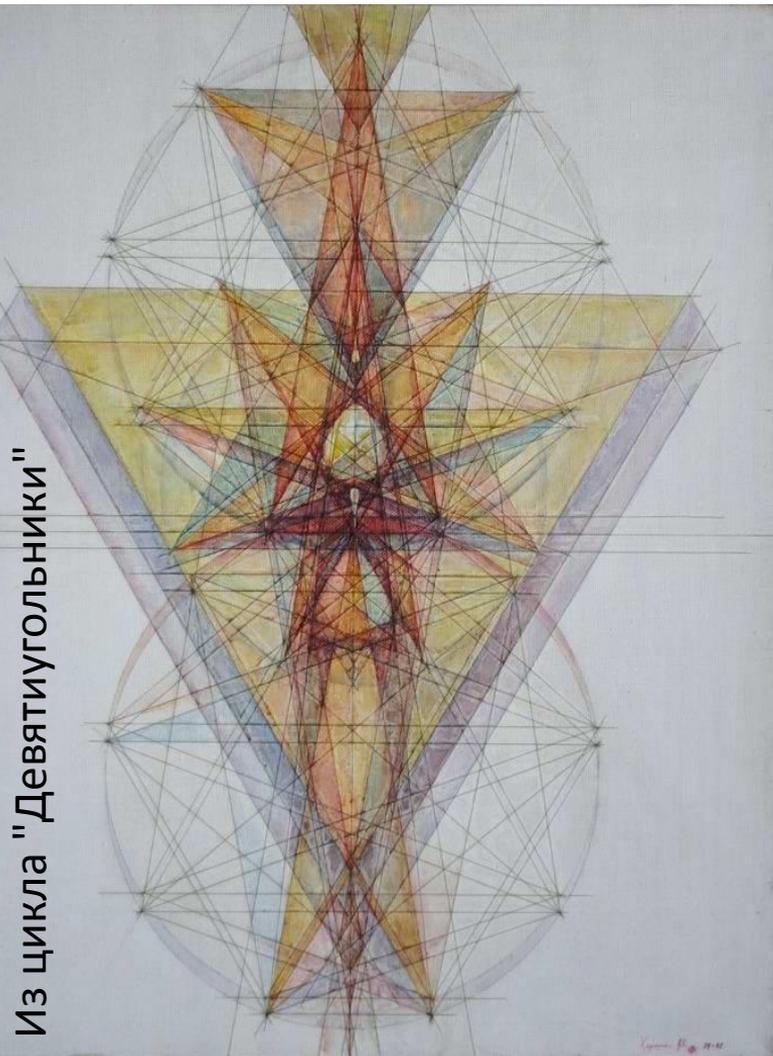

[Три вороны]1981

[Вороны]1981

Геометрия Встречи. В.Хоришко, 1999
Из цикла "Девятиугольники"

Киёси Сайто

Компромисс решений

Абсурдно, когда у режиссера нет возможности сделать фильм таким, каким он его задумал. Но, к сожалению, в кинематографическом бизнесе это случается часто.

Я пришел из мира живописи, где у художника нет таких проблем. Он пишет свою картину в одиночку. И никто не подходит к нему со словами: «Слушай, здесь надо поменять оттенок синего».

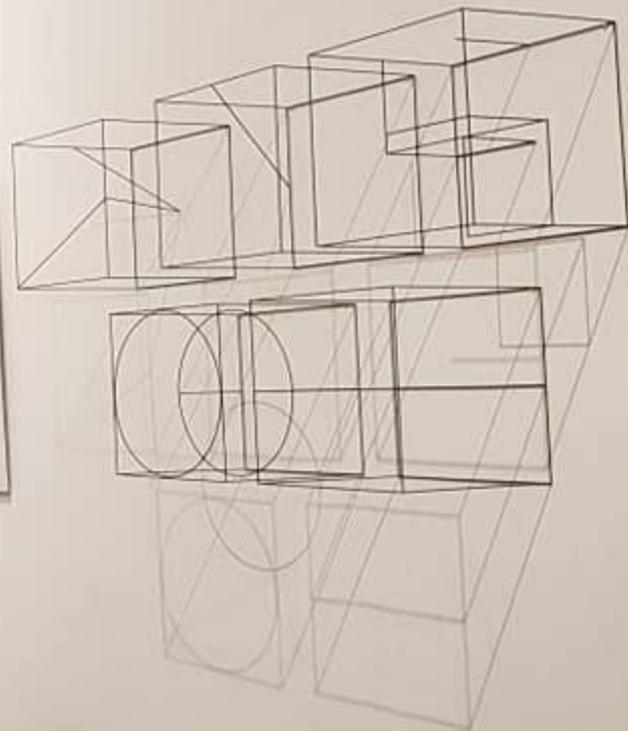
Дэвид Линч

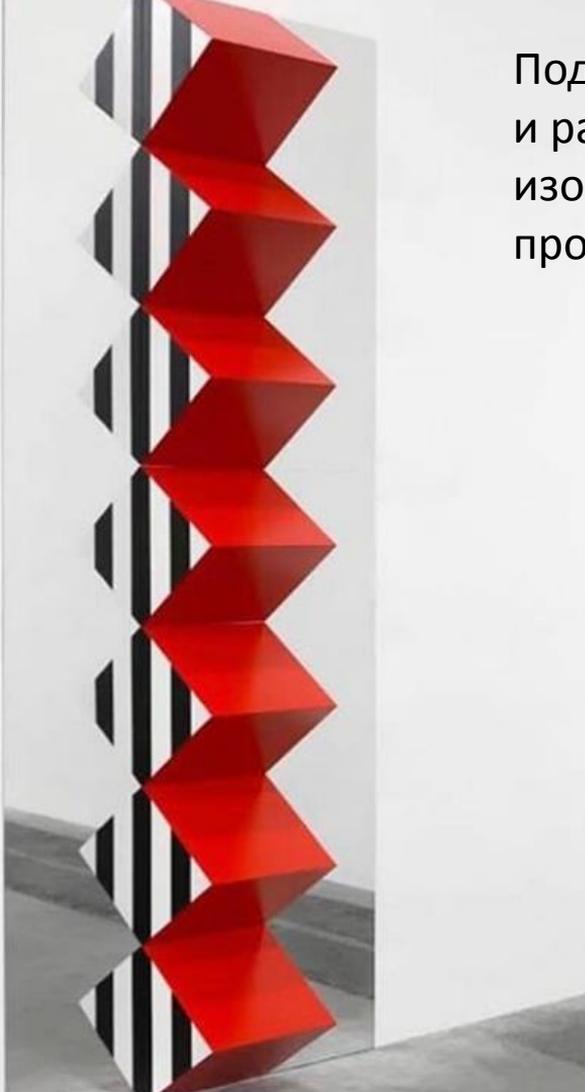
Suzuki Muneki, Renate Kasper, Barbara Höller,

Anne Rose Regenboog

Геометрия пространства. Баланс выразительных средств

Подчеркивание
и разрушение
изобразительного
пространства

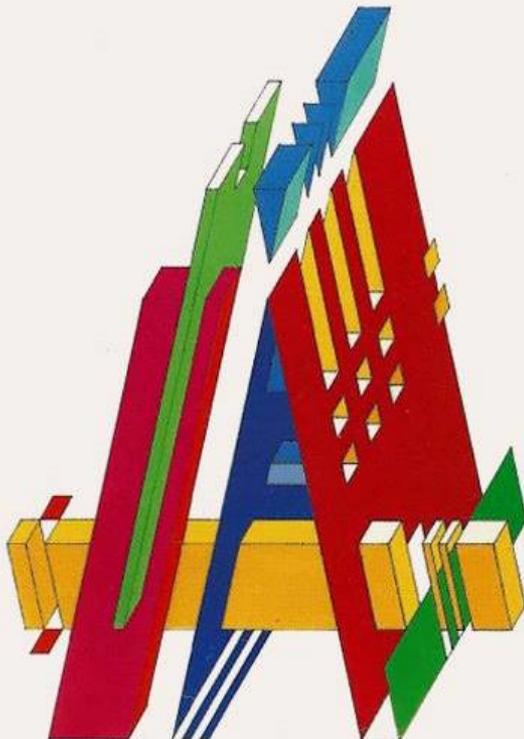

Ритм-метр и направление взгляда

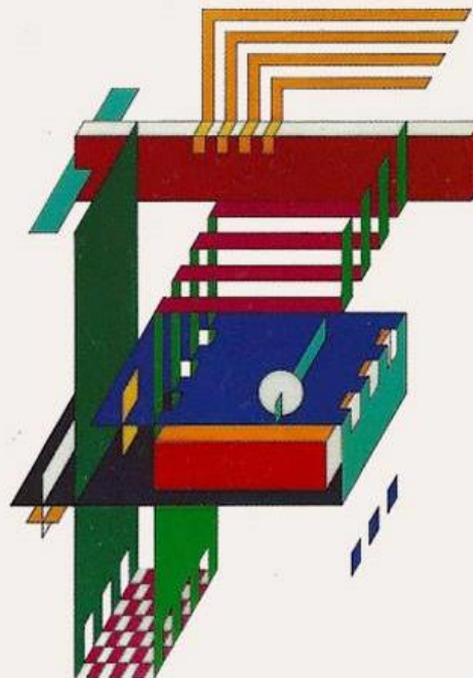

Ассоциации. Объект и пространство. Выразительные возможности графики

Von Asterix an Obelix

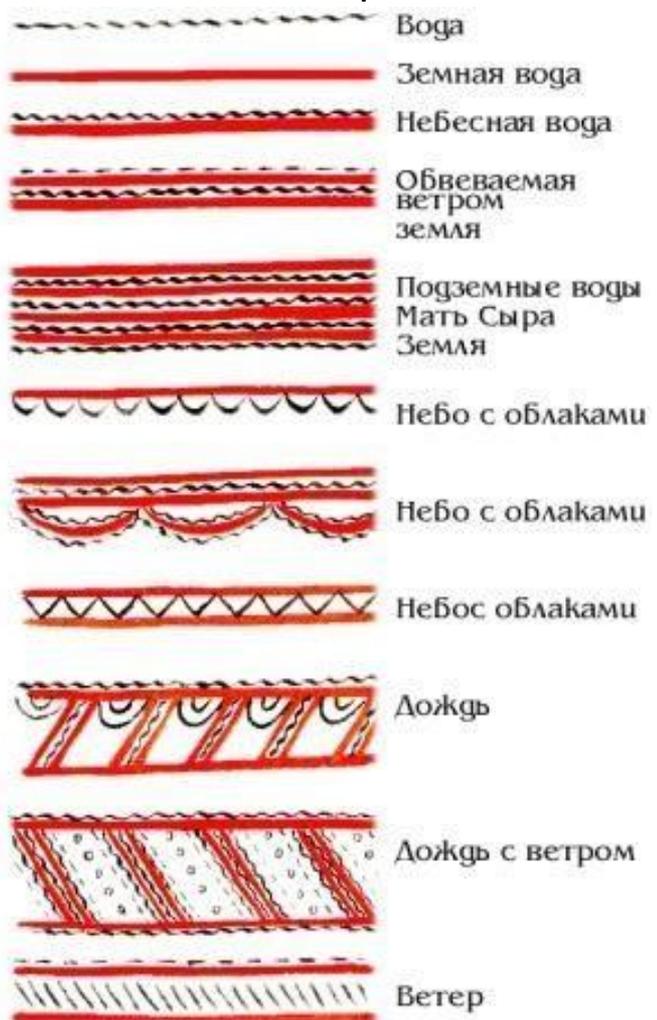
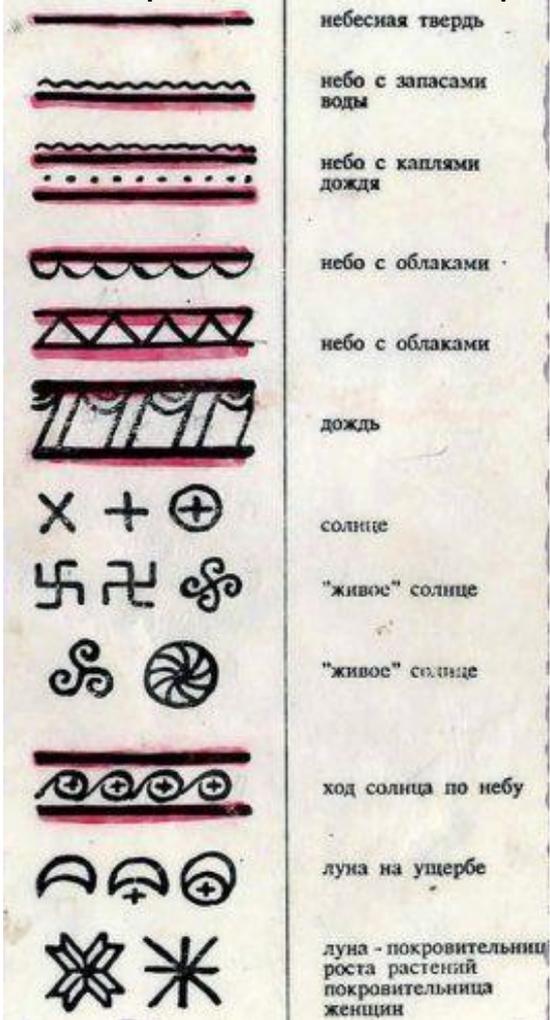
Von Faust an Gretchen

Ассоциации. Объект и пространство

Прототипическая графика. Семантика орнаментов

РАБОТЫ СТЕПАНОВОЙ

Проекты спорт-одежды

Leonardo Drew

Архетипы форм и эмоциональное насыщение текстур. Символизм

Архетипы форм и эмоциональное насыщение текстур. Символизм

Контраст

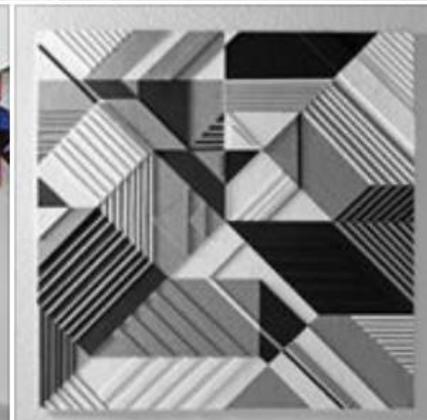
Имитация пространства
Геометрия vs биоформа

Насыщение
пространства.

Много-мало

MATT W MOORE
/ SHADOVVS

Акцентирование

WEB DESIGN

TRENDS

Выразительные возможности формы и цвета

Визуальные тренды : как изменится фотография, дизайн и контент в 2019

← → ↻ <https://blog.depositphotos.com/ru/vizualnye-trendy-kak-izmenitsya-fotografiya-dizajn-i-kontent-v-2019.html> ☆

ОТ CHRISTINA HOLOVACH / ПЯТНИЦА, 30 НОЯБРЬ 2018 10:00

f 0

vk 0

pin 1

twitter 0

g+ 0

Все специалисты время от времени сталкиваются с проблемой выбора визуального контента. И это — непростая задача, ведь правильные визуальные материалы помогают выстроить имидж бренда, привлечь внимание клиентов и, даже, совершить покупку. И для того, чтобы делать это эффективно — важно понимать, какие изображения, видео, дизайны сейчас хорошо работают, а какие — уже устарели.

ПОПУЛЯРНЫЕ ПОСТЫ

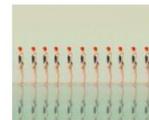
ПОНЕДЕЛЬНИК, 08 АПРЕЛЬ 2019 10:00
Черпаем вдохновение: 23 красивых веб-сайта по версии Awwwards

ВТОРНИК, 05 МАРТ 2019 17:17
Дизайн в стиле швейцарских плакатов: вдохновляемся и учимся

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 МАРТ 2019 17:05
Топ-10 креативных агентств на Behance, о которых стоит знать

ПЯТНИЦА, 08 МАРТ 2019 10:00
15 женщин-фотографов, которые вдохновляют в 2019

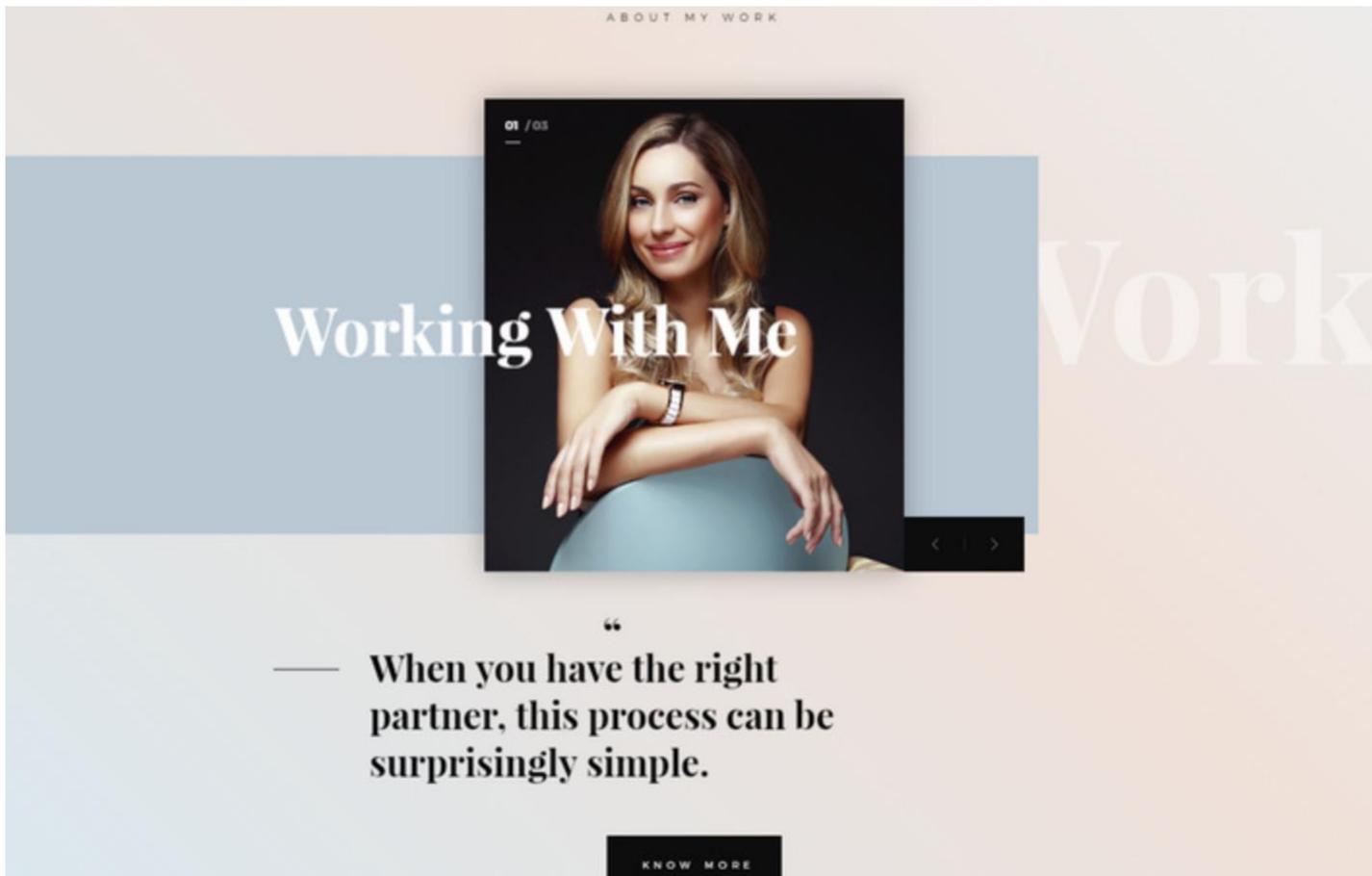

ПЯТНИЦА, 29 МАРТ 2019 10:00
Простота в дизайне: почему ее так сложно достичь

Ломаная сетка и асимметрия дизайна

«шикарный персональный сайт консультанта по недвижимости. Мягкие переходы, двутонновые фоновые градиенты, модное меню и разбитая разметка. Эффектным сочетанием типографики с изображениями концентрируется внимание посетителей»

WORK SERVICES TEAM BLOG

GET STARTED

MOBILE & WEB DEVELOPMENT STUDIO

We Build Products that Deliver Results.

GET A QUOTE

[Mawla](#) интригует формами, настраивая на позитив. Дизайнерский сайт на Вордпрессе с htl5 и css3 привлекает hover-эффектами, яркими Ста-кнопками, крупными превью-картинками отдельным слоем с градиентными тенями

«ЛЕГЕНДА ГОРОДА»

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ТРАМВАЙ ЖЕЛАНИЙ

СМОТРЕТЬ • ОНЛАЙН • СТРОИТЕЛЬСТВО

КРУТИ
ВНИЗ

See your customers in **full color.**

Understand your customers, build real relationships, and sell like a human for humans. You'll outlearn, outlove, and outsell your competition with the world's first ECRM.

Get a Demo

Join Drip Free

Подписки к фото и красочный эффект в главном экране [eCRM-системы](#) поднимают настроение и заостряют внимание на главном

ANDREAS NYMARK
Graphic + interaction design

Work About HOME NOTES CONTACT

Intro / **A problem solving, hybrid designer for hire**

Фрилансер [Andreas Nymark](#) добавил в шапку сайта свободного пространства, креативное навигационное меню и необычный скролл-эффект. Заголовок внизу первого экрана – это еще один тренд

Diker

[HOME](#)

[ABOUT US](#)

[SERVICES](#)

[REFERENCES](#)

[CONTACTS](#)

Отель Casangelina находится на скалах Амальфийского побережья

Buon Giorno

Introducing watches featuring our new 100% vegetable tanned Italian leather straps

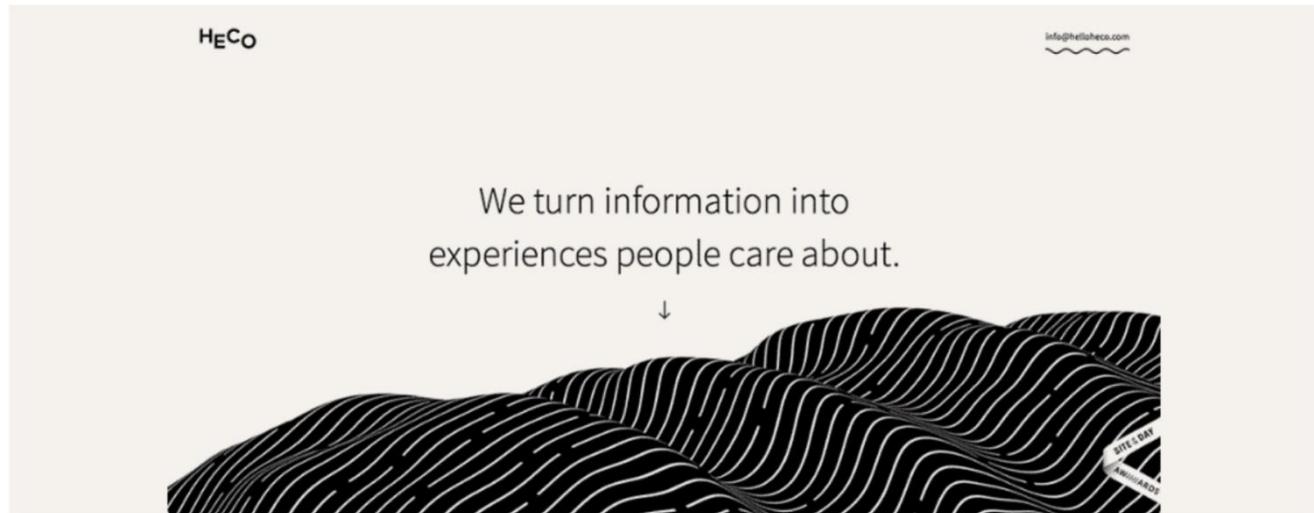
Shop Now

Learn More

7. ЛЕГКАЯ АНИМАЦИЯ ПОВЕРХ ФОНА

Двигающиеся пузырьки, атомы, волны могут сделать ресурс интересным без больших временных затрат. Важно не переборщить, чтобы они не отвлекали внимание, а дополняли общую задумку преподнести идею «просто и со вкусом».

Заказать интернет-магазин под ключ

ВВЕДИТЕ ВАШЕ ИМЯ

ВВЕДИТЕ ВАШ EMAIL

+_(____)____-____

ОТПРАВИТЬ

— РАЗРАБОТКА ПРОДАЮЩИХ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ .RU

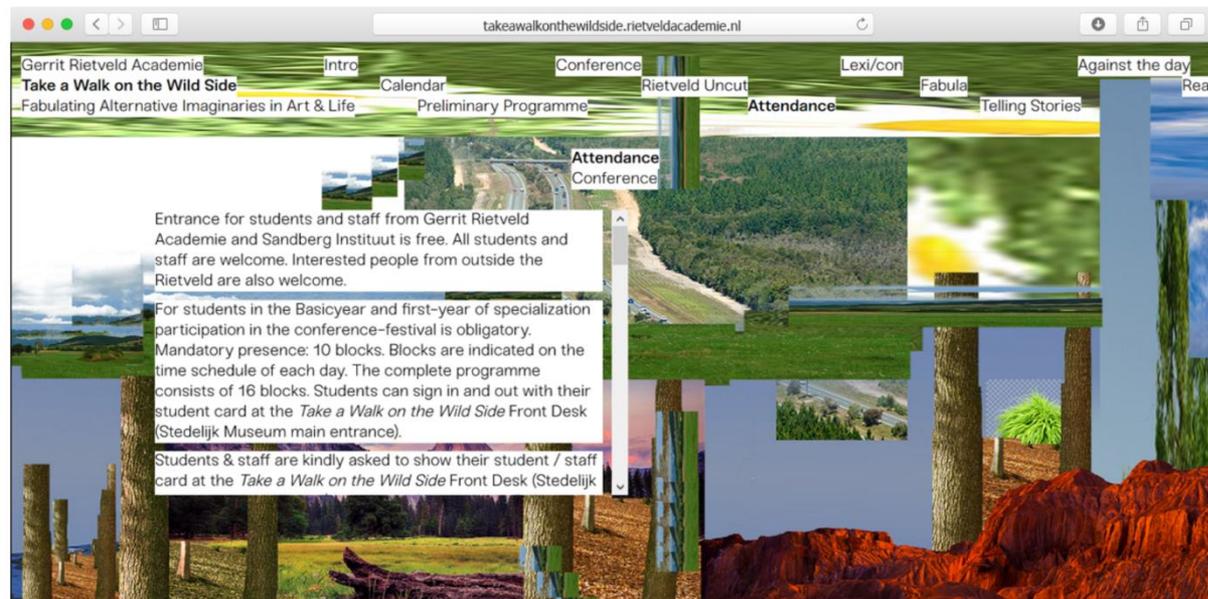
Геометрический, кастомный шрифт – хит 2019 года. Кроме типа шрифта, также в моде эксперименты с направлением текста. В последнее время участились случаи разработки шрифтов на заказ, потому что надписи, тексты способны заинтриговать и продемонстрировать ключевые преимущества продукта/услуги.

Заказать интернет-магазин под ключ

— РАЗРАБОТКА ПРОДАЮЩИХ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ

Посмотрите, как необычно UI преподносит историю международного института, в котором обучают искусству и дизайну:

Чёрный шрифт с белой подводкой, расплывающиеся картинки и блоки с вертикальной прокруткой — страшный сон перфекциониста. На первой секунде хочется закрыть страницу и открыть какой-нибудь красивый сайт в стиле

Заказать интернет-магазин
ПОД КЛЮЧ

ВВЕДИТЕ ВАШЕ ИМЯ

ВВЕДИТЕ ВАШ EMAIL

+_()_-

ОТПРАВИТЬ

— РАЗРАБОТКА
ПРОДАЮЩИХ
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ

Чёрный шрифт с белой подводкой, расплывающиеся картинки и блоки с вертикальной прокруткой — страшный сон перфекциониста. На первой секунде хочется закрыть страницу и открыть какой-нибудь красивый сайт в стиле Metro или Material Design, чтобы восстановить душевное равновесие. Но если задержаться ещё на пару секунд, становится понятно, что таким образом университет хотел показать суть образовательного учреждения. Там преподают альтернативное искусство, и креативный подход к самопрезентации они выбрали неслучайно.

Ключевые признаки брутализма:

1. Черно-белые изображения или полное их отсутствие.
2. Маленькое количество анимации. Максимум — параллакс и увеличение картинок по клику.
3. Нет симметрии. Вертикальный ритм, позиционирование и выравнивание бесследно исчезли.
4. Один шрифт для всех страниц. Буквы и символы обязательно должны быть одной ширины.
5. Частое использование красного и зелёного. Обычно это кислотные оттенки и сочетание черно-белого текста.
6. «Сырой» бэкграунд без текстуры. Коричневый, серый и фиолетовый.
7. Никаких украшений. Градиенты и текстуры почти не используются.
8. Элементы накладываются друг на друга. Создаётся впечатление, что блоку задали неправильную позицию через CSS и забыли исправить ошибку.
Полная противоположность иерархии. Нет системы, композиции и выверенности.

Для многих веб-дизайнеров брутализм — способ выйти за рамки, которые установило сообщество. Каждый специалист хочет получить возможность преподнести информацию необычным образом. Всем со временем надоедает работать в сжатых границах. «Брутальный» сайт даёт возможность забыть о шаблонах и оживить нотки креатива.

Есть мнение, что брутал-дизайн можно использовать только для коммерческих проектов. Для информационных сайтов большую роль играет удобное восприятие контента. Если использовать нечитабельные шрифты или кислотный бэкграунд, пострадают поведенческие факторы.

Заказать интернет-магазин
под ключ

ВВЕДИТЕ ВАШЕ ИМЯ

ВВЕДИТЕ ВАШ EMAIL

+_(____)____-_____

ОТПРАВИТЬ

— РАЗРАБОТКА
ПРОДАЮЩИХ
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ

А теперь посмотрите на лого дизайн-студии. Посыл передан четко, над...

Портфолио Блог О нас

+7 495 120-77-62

Заказать интернет-магазин
под ключ

ВВЕДИТЕ ВАШЕ ИМЯ

ВВЕДИТЕ ВАШ EMAIL

+_(____)____-____

ОТПРАВИТЬ

— РАЗРАБОТКА
ПРОДАЮЩИХ
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ .RU

Творческое задание 6. Цвет. Особенности, символика, характеристики, возможности использования. Культурные коды: Традиции, современность, актуальность. Функциональная пригодность, ассоциативность и тп.

Красный	Желтый	Синий	зеленый	оранжевый
Фиолеотовы й	Маджента	Бирюзовый	Ультрамарин	Пурпурный
коричневый	Белый	Сажа газовая	Коричневый	Лиловый
Лайм	Янтарный	Бордовый	Сапфировый	Фуксия
Песочный	Модный Тренды 2020	Рождественс кий		

Спасибо за внимание))