

Тема 2. КОМПОЗИЦИЯ И ЕЁ ВИДЫ (6 ЧАСОВ)

Лекция 2.2. Средства построения композиции: точка, линия, пятно и др.

Создание любого объекта предметно-пространственной среды, будь то спичечная этикетка, костюм, прибор, машина, интерьер или городская среда с ее дизайнерскими элементами, – это обязательно работа с формой. В своей основе она направлена на поиск того важного и существенного, что в полной мере отвечает строгим функциональным (утилитарным, конструктивным, экономическим и др.) требованиям. Конечная же ее цель – достижение художественной выразительности формы. В целом ход такой работы представляет собой сложный и неразрывный процесс формообразования, из которого можно лишь условно, в чисто учебных (или познавательных) целях выделить стадию исключительно художественного формообразования или построения формальной композиции. Эффективность прохождения этого процесса определяется как достижение сдержанности в построении композиции или логически обоснованный выбор композиционных средств. Эти средства чрезвычайно разнообразны. Каждое из них обладает специфическими композиционными свойствами или художественными возможностями. Разделяются они на два основных вида: графические средства, или в целом графика, и пластические средства, или пластика.

Графика

Используется как средство передачи на плоскости той или иной смысловой (текстовой или изобразительной) информации, а также чисто художественной (декоративной) разработки формы. Графические средства включают в себя такие компоненты, как: точка, линия, пятно (или тон) и цвет.

Точка выделяется как графический акцент на плоскости. Несмотря на свои относительно малые размеры, обладает весьма широкими возможностями в построении композиции. Очень часто именно она является центром всего ее строя. Рассматриваемая в качестве композиционного средства, точка может фокусировать на себе внимание зрителя. Все зависит от ее свойств выявленных в композиции: расположения на плоскости, относительного размера, силуэта, плотности заполнения, яркости и др. В этом смысле она вплотную смыкается с другими графическими средствами построения композиции, их художественными свойствами. Если точка резко отличается по свойствам от этих средств, она выделяется в композиции более всего. Если же приближается к ним, ее доминантное значение снижается. Тогда она включается в ряд прочих средств, составляя равнозначную часть общей композиции. Так художественные свойства точки прямо связываются со свойствами линии, пятна и цвета, образуя в целом гармонично организованную, графическую плоскость.

Линия по форме характеризуется протяженностью или развитием на плоскости в одном координатном направлении (в длину). Характер линейно-графической формы во многом определяется материалом и техникой ее исполнения.

В отличие от точки и линии *пятно*, как правило, заполняет большую часть графической плоскости. С использованием пятна значительно расширяется палитра средств построения графической композиции. В эту палитру включаются и те многочисленные и разнообразные формы тоновой графики, которые получаются при использовании столь же многочисленных и разнообразных приемов ее разработки. Каждая такая форма обладает своими специфическими композиционно-художественными свойствами. «Заливка», например, дает ровную, тоновую поверхность. «Отмывка» характеризуется плавным переходом от светлого тона к темному и обратно, «размывка» – мягкими затеками и т.д.

Пластика

Пластические композиционные средства отличаются от графических средств тем, что выражаются в формах, развитых не в двух, как на плоскости, а в трех основных координатных направлениях: по горизонтали, вертикали и глубине. Разное развитие формы в том или ином направлении обуславливает разный его пластический характер – линейный, плоскостной, объемный и пространственный. Остановимся на каждом из этих видов пластических форм.

Линейно-пластическая форма в отличие от графической линии характеризуется развитием в одном направлении – в длину, в ширину или в высоту, имея при этом хотя и слабо выраженную, но все же определенную толщину. Воплощенная в том или ином материале, она, таким образом, обладает некой массой. При такой развитости эта форма выявляет свой легкий, открытый пластический характер.

Уточним, что открытость линейной формы имеет свои пределы, которые определяются плотностью заполнения пространства ее элементами. При значительном количестве таких элементов и их приближенности друг к другу линейно-пластическая форма как бы смыкается, приобретая черты плоскостной, объемной или даже пространственной формы. Характерный пример – плотная по массе, мелкаячестная решетка или объемно-пространственная структура, составленная из линейных форм. Другое крайнее состояние линейно-пластической формы – вытянутый массив (например, колонна), приближающийся к закрытому объему.

Композиционный характер линейно-пластической формы во многом раскрывается в связи с ее расположением по координатным осям. Расположение по горизонтали обеспечивает этой форме устойчивость, а по вертикали (как и наклон) – динамичность (см. далее).

Важный композиционный признак линейно-пластической формы – ее конфигурация. По этому признаку можно выделить форму простого геометрического рисунка, придающего ей строгий характер, и сложного криволинейного очертания, придающего ей «живость». Включение в нее элементов разного расположения и разной конфигурации ведет к усложнению и даже «размыванию» характера этой формы.

Разнообразие видов линейно-пластической формы предопределяет ее самое широкое использование в пластических композициях.

Плоскостная форма пластической формы характеризуется одновременным развитием в двух основных координатных направлениях – по горизонтали и вертикали

при незначительном развитии в глубину. Плоскость как разновидность пластической формы имеет чрезвычайно широкий диапазон состояний, начиная от гладкой, глянцевой поверхности и заканчивая формой, в которой отдельные элементы выступают вперед, сохраняя зрительную связь с основной поверхностью. Именно поэтому о ней можно и нужно говорить не как о плоской, а именно как о плоскостной форме. Плоская форма является лишь первоначальным состоянием последней. Промежуточные состояния плоскостной формы чрезвычайно разнообразны по своим пластическим свойствам. Проявляются эти свойства в трех основных видах – текстуре, фактуре и рельефе поверхности.

Текстура. Характеризуется декоративно-художественными свойствами, вытекающими из внутреннего строения формы. Наиболее ярко выявляется при гладкой поверхности. Отличается крайним разнообразием рисунка - от мелких вкраплений, представляющих собой почти однородную массу, до выразительных узоров, образованных внутренним «рисунком» формы. Четкое выявление текстуры в плоскостных формах предопределяет эффективное с художественной точки зрения их использование в построении пластических композиций.

Фактура. Занимает промежуточное место между такими состояниями плоскостной формы, как гладкая поверхность и рельеф. В зависимости от количества и величины составляющих ее пластических элементов (выступов), фактурная поверхность приближается либо к первой, либо ко второй. Фактурная поверхность может отличаться большим разнообразием. Важно учитывать, что ее пластический характер выявляется тем сильнее, чем она сильнее «выступает» и ближе к зрителю. С дальних точек фактура может выглядеть просто гладкой поверхностью. При разнодалеких точках зрения целесообразно применение в плоскостных формах как мелкой, так и крупной фактуры, близкой к рельефу.

Рельеф. Характеризуется еще более крупным, чем фактура, пластическим строением плоскостной формы. Порядок их представления обусловлен укрупнением рельефной формы вплоть до той, которая приближается к объемной форме за счет использования отдельных накладных (выступающих) элементов. Различие видов рельефов, так же как и фактур, выражается в крупности - количестве и величине элементов, образующих рельефную поверхность. В дизайне, как и в скульптуре, широко распространено деление рельефа на: *контр* (заглубленный), *барельеф* и *горельеф*. В таком делении четко проявляется разный пластический характер рельефной поверхности.

Важный признак *рельефной формы* – ее плотность или закрытость.

Типичный пример плотного рельефа – пластическая разработка внешней поверхности монолитной плоскостной формы. Она характеризуется формированием сплошной рельефной массы. Второй вид – открытая рельефная пластика – представляет собой тонкую, листовую пластическую форму, включающую различные отогнутые, вогнутые, изогнутые и тому подобные элементы, наложенные на плоскость или вырезанные в ней. Такая форма выглядит легкой, изящной. На основе применения открытых рельефных форм можно решать самые разные композиционные задачи, например построения пластических композиций острого, динамического характера. Особую остроту таким композициям придают включенные в них разные

графические элементы: тон, буквы, надписи и др. При значительном отношении рельефных элементов от фоновой плоскости эти композиции могут приобретать объемно-плоскостной характер.

Важным композиционным признаком или свойством плоскостной формы является ее положение в пространстве по отношению к фоновой плоскости, с которой она связана физически и зрительно. Эта форма может располагаться к ней фронтально и профильно. При фронтальном расположении она смотрится с одной стороны. При профильном – с двух сторон. То или иное расположение определяется нахождением главных точек зрения на форму. Если зритель смотрит на фоновую плоскость прямо, то целесообразна форма первого вида (фронтальная), если сбоку – второго (профильная). При профильном расположении плоскостная форма приближается по виду к объемной форме. Большую композиционную роль в ней играет силуэт. При движении зрителя предпочтительно использование в такой форме горельефа или даже объема.

Объемная форма по общему виду отличается от плоскостной формы относительно равным развитием в трех координатных направлениях: по горизонтали, вертикали и в глубину. Такое развитие предопределяет ее скульптурный характер. При этом объемная форма как бы замыкается вокруг своего композиционного центра (или оси), отличаясь компактностью. В таком виде она лучше всего воспринимается с разных точек пространства. Поэтому использование объемной формы наиболее рационально в открытой пространственной среде, а не в условиях замкнутого пространства, например, рядом с ограничивающей ее плоскостью.

Важный композиционный признак объемной формы – ее геометрический вид. По этому признаку можно выделить (аналогично простым плоским геометрическим фигурам – квадрату, прямоугольнику, треугольнику, окружности и т.д.) основные виды объемных форм. Это – куб, параллелепипед, конус, пирамида, шар и т.д. Каждый из этих видов имеет свой пластический характер, обусловленный пространственным соотношением образующих объемную форму плоскостей.

Сохраняя один геометрический вид, объемная форма может менять свой пластический характер в зависимости от степени открытости. Эта степень зависит от заполнения объемной формы пространством. В зависимости от нее объем разделяется на три основных вида: закрытый, полуоткрытый и открытый. Первый характеризуется отсутствием в нем пространства, замыканием формообразующих плоскостей и предельной плотностью массы. Второй – частичным ограничением формы и разным, в том числе и профильным, расположением в ней плоскостей относительно друг друга. Третий – формообразованием за счет использования исключительно линейно-пластических элементов. Каждый вид выделяется специфическим композиционно-пластическим характером. Закрытая форма монументальна, полуоткрытая – легкая, открытая – совсем воздушная, пронизанная пространством (рис. 1).

Таким образом, строится развернутая система различных видов объемных форм, отличающихся геометрическим видом и открытостью. Этой системой выявляется большое разнообразие объемов при определенной схожести и различии их пластических свойств. На ее основе можно строить объемные композиции, подбирая в соответствии с решаемой задачей схожие или резко отличающиеся пластические элементы.

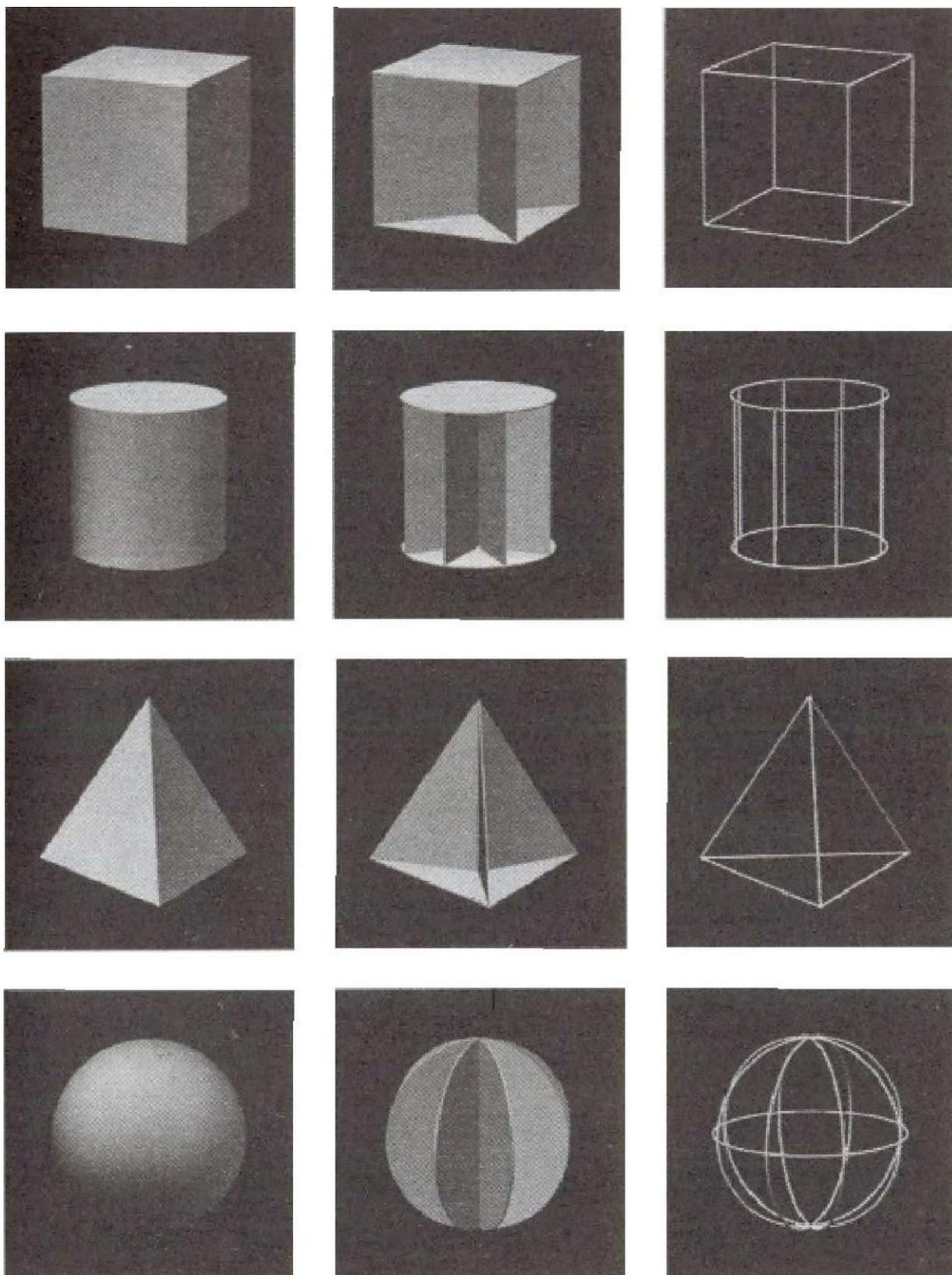

Рис. 1

Композиционный характер объемной формы во многом проявляется в ее внутреннем строении – структуре. Выражается эта структура в количестве и относительном расположении основных ее элементов. Ее крайние состояния – *моноструктура* и *полиструктура* или форма, собранная из нескольких разнохарактерных по пластике элементов. Когда последние измельчены и их так много, что они теряются, «растворяются» в общей массе объемной формы, которая по своему структурному состоянию переходит в свою противоположность – в

монообъем. Четкость и ясность внутреннего строения объемной формы предопределяет ее композиционную выразительность.

В монообъеме, или сплошном массиве, многое зависит от конфигурации и фактурно-рельефной обработки внешних поверхностей. Композиционный характер объемной полиструктуры определяет выразительное расположение в форме пластических элементов. Их случайное нагромождение, особенно в случае большого количества, ведет к нивелировке этого характера, образованию бесформенного объема. И наоборот, четкое выявление структурных частей, составляющих объемную композицию, обеспечивает ей необходимую художественную выразительность. Такое решение особенно значимо при включении в объем разных по пластическим свойствам элементов – линейных, плоскостных и, собственно, объемных.

Следует учитывать, что композиционный характер закрытой объемной формы во многом проявляется в том, насколько отчетливо выделяются ее грани. В этом смысле закрытая кубическая форма более выразительна, нежели, скажем, цилиндрическая. Однако плавность переходов внешних плоскостей, формирующих объем, в иных случаях, например, при ее ярком боковом освещении, может «сыграть на руку» тому, кто строит объемную композицию. Это может придать изящество объемной форме.

Большое значение в выявлении пластического характера объемной формы имеет ее пластическая моделировка. Приемы такой моделировки чрезвычайно разнообразны и подчиняются решению разных композиционных задач. Например, выявлению характера формообразующих плоскостей, силуэта или конфигурации объема.

В дополнение к ним выступают приемы графической моделировки объемной формы. Такая моделировка может быть направлена также на решение разных композиционных задач, например, подчеркивание верха или низа объема, выделение его граней и др. В принципе каждая композиционная задача требует поиска своего приема графическо-пластической моделировки объемной формы. В частности, пластическая разработка шрифтовых и знаковых форм подразумевает использование приема, сохраняющего хорошую читаемость букв и знаков. Своя моделировка требуется в решении простых объемных геометрических фигур, например кубов и параллелепипедов.

Пространственную форму, или просто пространство, как и в целом пространственную композицию, отличает преимущественное движение в глубину при наличии прочих координатных направлений развития. Строится такая композиция на основе сопоставления в пространстве разных пластических (линейных, плоскостных или объемных) форм. Эти формы могут по-разному восприниматься зрителем. Восприятие может быть:

- с одного главного направления, при относительно статичном положении зрителя в пространстве;
- с разных точек при движении зрителя вокруг композиционно-пространственного центра или внутри него;
- при движении зрителя вглубь пространства.

В первом случае пространственная композиция воспринимается зрителем фронтально по отношению к главной, формирующей ее плоскости. В теории архитектурной композиции она получила название фронтальной. Во втором случае она носит концентрированный, объемно-пространственный характер, который и

определяет ее название. В третьем – раскрываются черты глубинно-пространственной композиции.

Особенности восприятия геометрических фигур

Наше восприятие окружающей предметной среды всегда ассоциативно в силу тесной связи различных органов чувств, например, зрения и осязания.

Связь различных ощущений при восприятии конкретной формы приводит к тому, что мы наделяем эту форму такими качествами и свойствами, которые, по сути, ей не принадлежат.

Например, острые и тупые углы. Угол – зрительная характеристика пространства. Острый или тупой – качества, привнесенные ассоциативно, на основе осязательных ощущений. Острыми или тупыми могут быть режущие предметы. *Острый угол* – это эмоциональная, образно-ассоциативная характеристика пространства.

Восприятие линии как простейшей, образующей любую форму, также ассоциативно. Различные линии вызывают у нас различные эмоциональные ощущения. Рассмотрим это конкретнее.

Вертикальная линия вызывает ощущение активного стремления вверх. (Ассоциации: полет ракеты, струя фонтана, стоящее дерево, башенный кран и т.д.).

Горизонталь по сравнению с вертикалью производит впечатление слабого, пассивного движения, а то и вовсе покоя (линия горизонта, движение поезда параллельно картинной плоскости и т. д.).

Говоря об ощущении движения, вызванном прямой линией, следует подчеркнуть, что характер этого движения равномерный. Объясняется это просто: глаз человека, не встречая препятствий, без труда скользит по прямой линии.

Диагональ производит своеобразное впечатление. Она не настолько активна, как вертикаль, и пассивна, как горизонталь. Находясь между ними и постоянно поднимаясь над горизонталью, диагональ вызывает ощущение борьбы, преодоления пассивности. Это тем отчетливее выражено, чем больше диагональ приближается к вертикали.

Различаются два типа диагонали: правая (из левого нижнего угла в верхний правый угол) и левая. Правая диагональ создает впечатление более стремительного движения и в силу этого более эмоциональна, чем левая. Объясняется это нашей привычкой читать слева направо. Прослеживая, изучая правую диагональ, мы невольно поднимаем глаза вверх. При рассмотрении левой диагонали мы ощущаем «сползание» и, наконец, остановку движения у основания диагонали. Разница в восприятии левой и правой диагонали обусловила и их эмоциональные характеристики: диагональ подъема и диагональ падения.

Диагональ, как и всякая прямая линия, производит впечатление равномерного движения.

Кривая изогнутая линия вызывает более сложные ощущения. Здесь в отличие от прямой линии мы встречаемся с неравномерным движением. Плавные участки глаз воспринимает спокойно и быстро. Резкие округления требуют остановки глаза и тем самым вызывают ощущение замедления движения.

Особо следует выделить кривую изогнутую линию, соответствующую диагонали подъема. Линия, в целом поднимающаяся вверх, выгнута вниз. Это производит впечатление борьбы двух сил: силы тяжести и силы подъема. Прогибаясь,

кривая как бы преодолевает силу тяжести, высвобождается из-под нее и, устремляясь вверх, олицетворяет неиссякаемую силу и движение.

Ломаная линия вызывает представление о сложном, неравномерном, ступенчатом движении. Объединяя в себе вертикали, горизонталы, диагонали подъема и падения различной протяженности, ломаная линия передает самые различные ощущения – стремительный порыв, спокойствие и т.д.

Восприятие плоскостных фигур определяется характером восприятия составляющих эти фигуры линий. Рассмотрим их внимательнее.

Особым случаем кривой замкнутой линии является *круг*. Окружность не имеет начала и конца, все ее точки равноудалены от центра. Внимание зрителя не в состоянии сосредоточиться на окружности, останавливается на ее центре, то есть на точке. По этой причине произведение, представляющее по форме круг, воспринимается как нечто спокойное, замкнутое, уравновешенное.

Овал образован кривой замкнутой линией. Эта фигура напоминает круг, однако восприятие ее отличается от восприятия круга. Овал образован несколькими дугами различной величины. Восприятию плавной большой дуги сопутствует ощущение динамики, интенсивного движения. Перенос внимания на дугу меньшего радиуса изменяет характер восприятия. Ощущение быстрого движения сменяется ощущением замедленного движения и, наконец, статики. Овал, таким образом, воспринимается как нечто беспокойное, дышащее, неуравновешенное, в целом – динамичное.

Квадрат образован равными сторонами и равными прямыми углами. Он воспринимается как нечто идеальное, прямое, четкое, устойчивое, спокойное, торжественное.

Прямоугольник – фигура более динамичная по сравнению с квадратом. В зависимости от пропорций и положения по отношению к горизонтали прямоугольник может вызывать ощущение стремления вверх (стоит на горизонтали) либо спокойствия и статики (лежит на горизонтали).

Треугольник – фигура, воспринимаемая как нечто резкое, острое. Но в зависимости от положения по отношению к горизонтали он может быть воспринят как нечто прочное, статичное (стоит на основании) или предельно динамичное, напряженное (стоит на вершине),

Простейшие элементы (линии, геометрические фигуры) рассматривались нами отвлеченно, формально, с целью выявить их главные ассоциативно-эмоциональные характеристики.

В архитектуре, скульптуре художники в поисках эмоционального образного воплощения темы всегда опираются на глубокий психологический анализ формы художественного произведения. Подчиняя форму содержанию и выражая его посредством формы, художник всегда – интуитивно либо сознательно – учитывает эмоциональность структурных элементов произведения.

В реальном пространстве в «чистом» виде линии и геометрические фигуры практически не встречаются. Однако мы можем проследить ту или иную конфигурацию этих линий или фигур в контуре любого предмета либо в его конструкционной основе.

Восприятие пространственной формы также всегда ассоциативно. Характер, эмоции, чувства, образа, вызываемого предметом, реальной пространственной формой, во многом зависит от образного, эмоционального строя составляющих его

элементов. Здесь немаловажно сделать существенную корректировку в сложном комплексе ассоциаций и ощущений, рождающих образно-эмоциональное или художественное начало.

Анализ формальных характеристик отдельных структурных элементов формы и самой формы в целом вызван соображениями сугубо методического плана.

Рассмотрение отвлеченных формальных характеристик вполне оправдывает себя и, более того, необходимо, так как облегчает понимание и поиск наиболее эффективного их соответствия.

Свет

Имеет большое значение в раскрытии пластических свойств формы, освещаемой как естественным, так и искусственным светом.

Естественный свет разделяется по степени яркости на: *повышенный*, *средний* и *пониженный*. Первый характерен для прямого солнечного освещения, второй – дневного рассеянного света (при облачном небе), третий – сумеречного. Каждый вид по-своему влияет на раскрытие пластики формы.

Солнечное освещение. В противоположность сложившемуся представлению оно выделяет в пластике только свет и тень (не передает нюансы формы). Так, цилиндрическая форма при таком ярком прямом освещении выглядит в целом плоской, а при освещении сбоку выделяется только своей светлой, освещенной и темной, теневой стороной. Именно поэтому для выявления ее пластического характера (округлости) в этом освещении в ней используются дополнительные пластические средства. Это – переломы формы (границы), углы, контррельефные профили («каннелюры»), орнаментальные рельефы и др. Число граней в форме не должно превышать того количества, при котором эта форма в солнечном освещении выглядит плоской (не искривленной). Указанная особенность должна учитываться и при рельефной разработке освещаемой плоскости. Рельеф на ней целесообразно делать настолько глубоким и крупным, чтобы пластический рисунок воспринимался четко, не как графика с пробелами и темными пятнами.

Рассеянный свет хорошо выявляет силуэт формы, которая смотрится на его фоне контражуром. Его формомоделирующие свойства специфичны. При таком свете:

- горизонтальная пластика выглядит контрастнее вертикальной;
- рельеф лучше всего воспринимается при глубине 3-7 см;
- более заметны резкие переломы, чем плавные переходы формы;
- глубина вертикального рельефа мало влияет на его восприятие;
- контрастнее выглядит более мелкая пластика, чем крупная;
- цилиндрическая форма четче выглядит на фоне светлых, а не темных плоскостей.

Широкие композиционно-художественные свойства естественного рассеянного света ярче всего проявляются в световой моделировке пространственной формы, особенно внутреннего пространства. В зависимости от решения той или иной композиционной задачи можно создавать разные композиционные эффекты освещения этого пространства. Средство – разное расположение световых проемов разной формы. За счет его использования может быть сформировано разное по своим композиционным свойствам пространство, освещенное: с одной боковой стороны, верхним ленточным светом, вертикальными световыми «полосами», верхним

«фонарем». Одновременно светом могут выделяться пластические акценты пространственной композиции.

Важно учитывать, что при рассеянном свете выступающие плоские элементы, имеющие один тон с отступающими элементами, выглядят чуть светлее. При боковом же, ярком солнечном освещении – наоборот, темнее (прямой солнечный свет не дает никакого различия). Этот зрительный эффект, называемый положительным и отрицательным контрастом, особенно ярко проявляется в участках сопряжения светлых (белых) элементов.

Пониженное естественное освещение. В условиях такого освещения важно учитывать разность цветовой и тональной передачи формы: ярче (светлее) выглядят холодные тона, теплые - темнеют. Последние в композиционном плане часто требуют повышения яркости. Наиболее точная передача происходит при рассеянном дневном свете. При резком переходе зрителя от яркого солнечного света к тени (пониженному освещению) снижается чувствительность глаза. Такой переход обуславливает использование в форме, расположенной на стыке света и тени, более глубокой рельефной пластики и яркого цвета.

Искусственный свет. Имеет важное композиционно-художественное значение в наше время. Выступает не только формодеформирующим, но и формообразующим средством построения композиции. В принципе обладает теми же свойствами, что и естественный свет. Специфика – в крайнем разнообразии образуемых им форм и их самых широких художественных возможностях в построении пластических композиций.

Важнейшее композиционное свойство искусственного света - характер распространения или направленность. По этому свойству его можно разделить на три основных вида: *прямой, рассеянный* и *отраженный*. Первый характеризуется открытостью источников света, образующих яркое, четкое по очертаниям световое поле. Вторым – проходит сквозь полупрозрачные экраны или люверсы, создавая менее яркое, но, как правило, более значительное по площади, мягкое освещение. Третий – направленный на фоновую плоскость (или плоскости) и отличающийся плавностью перехода от света к тени. Разновидностью этого света выступает контражурный свет, который также отражается от фоновой поверхности, но при этом четко выявляет силуэт экранирующей его формы.

Искусственно созданная световая форма может иметь разный геометрический вид. По нему она может быть разделена на: точечную, линейную, плоскостную, объемную и пространственную форму. Первая образуется от свечения отдельных ламп накаливания. Вторая – люминесцентных ламп дневного света и газосветных (неоновых) трубок. Третья – открытых ламп, заполняющих плоскость. Четвертая – закрытых светящихся объемов. Пространственная световая форма создается источниками, включенными в пространство в виде отдельных световых элементов.

Световая искусственная форма может различаться также очертаниями, размерами и цветом. В совокупности все эти свойства определяют ее композиционный характер или так называемую световую пластику.

Искусственный свет может выявлять пластический характер и «дневной» формы (плоскостной, объемной и пространственной), выделять в ней акценты (рис. 2). Он может зрительно преобразовать эту форму, создавая новые, порой «негативные» по отношению к ней пластические эффекты.

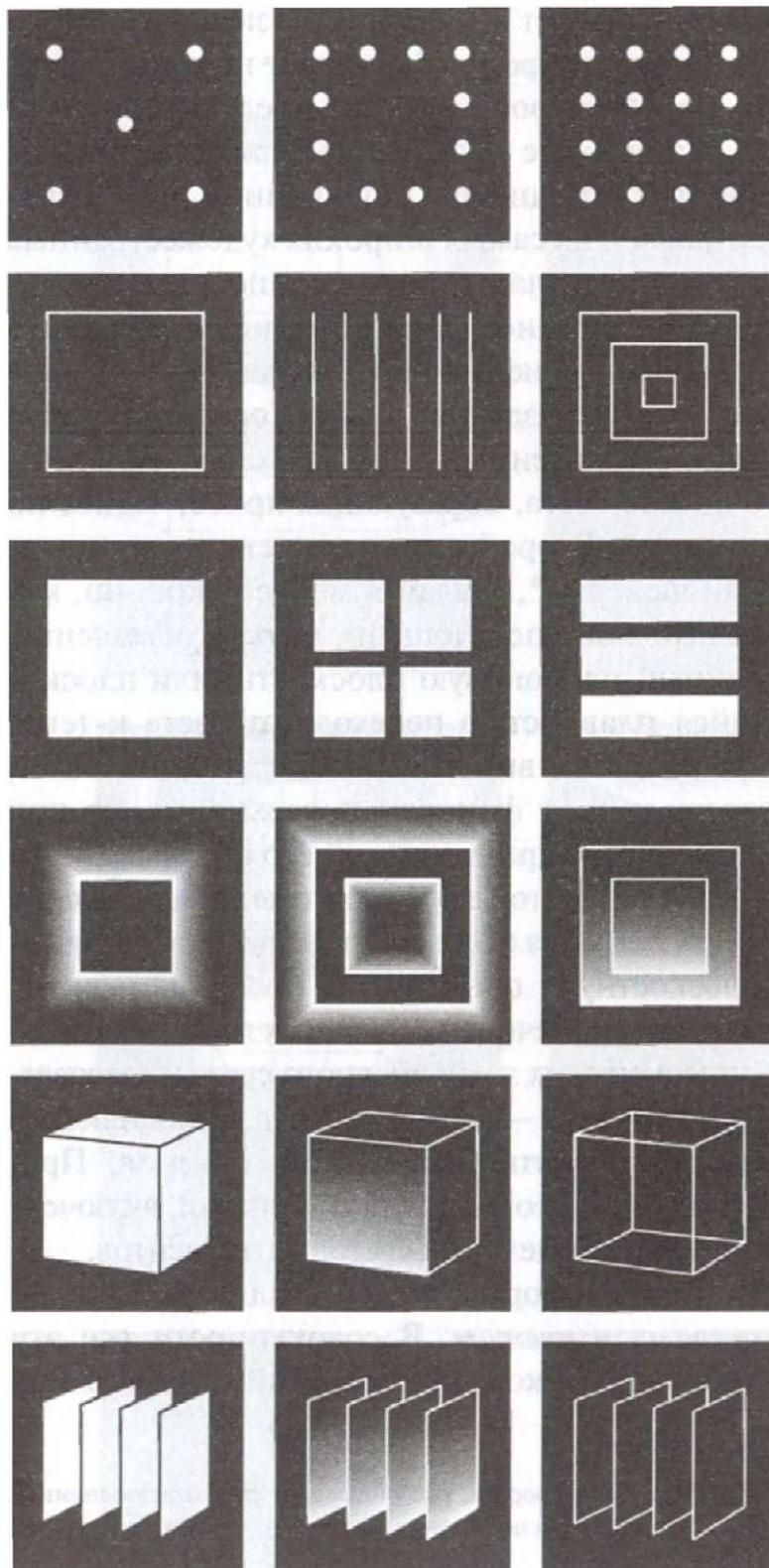

Рис. 2