

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ КОМПОЗИЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕЛОСТНОЙ СИСТЕМЫ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ КОМПОЗИЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

*М.П. Шерикова
Витебск, ВГУ имени П.М. Машерова*

Знания о композиционных закономерностях, свойствах и средствах композиционных методов организации пространства плоскости листа и трехмерного интерьерного пространства являются базовым уровнем в процессе профессиональной подготовки дизайнера в вузе, тем системообразующим фактором, позволяющим генерировать творческие идеи, и давать качественный, инновационный результат.

Необходимость выявления основополагающих средств композиционной выразительности, как конкретного метода гармонизации процесса проектирования и создания эстетически целостного и выразительного дизайн – продукта, является актуальной задачей, способствующей унификации освоения на практике многогранного комплекса композиционных знаний.

Цель данного исследования – систематизация методических приемов формирования гармонично – целостного видения композиции, как продукта творческой деятельности, путем выстраивания иерархических связей композиционных элементов в целостную, взаимозависимую структуру у студентов специальности дизайн.

Материал и методы. Материалом исследования послужили матрицы заданий по предмету композиция. В работе использовались методы анализа теоретико-методологических разработок отечественных и зарубежных авторов в области архитектуры и дизайна. Методы структурного анализа и синтеза позволили выявить иерархию композиционных средств и определить взаимозависимость между ними.

Результаты и обсуждение. Предметный мир, с его сложной системой связей, создан человеком на основе сформированных в процессе истории человечества знаний законов гармоничного единства и целостности природных форм. Гармония считается одной из основных категорий эстетики и в мировоззренческом смысле является учением об упорядоченности вселенной, соответствии всех ее частей или уровней бытия. В композиционном плане – это согласованность, соразмерность частей (элементов) и целого. Согласованная в частях, гармоничная композиция выглядит совершенной, собранной, красивой. Гармоничность – важнейший, не зависящий от вкуса признак выразительной композиции.

Принцип гармонии состоит в тщательном подборе элементов композиции, имеющих общие или контрастные черты по таким параметрам, как конфигурация и размер формы, цвет, текстура или фактура.

Психологи установили, что существует предельное число одновременно наблюдаемых самостоятельных объектов (7 + 2 элементов по правилу Мюллера), если же в поле зрения попадает большее количество элементов, то сознание воспринимает их как некую совокупность, неопределенное множество. Чтобы преодолеть ощущение хаотичности, такое множество необходимо расчленить на внутренне упорядоченные группы, число которых должно быть доступно восприятию. Излишняя многочисленность и сложность сочетания форм ведут к тому, что композиция не укладывается в предельный объем восприятия. При этом возникает неприятное ощущение ее перегруженности. Равнозначность и монотонность элементов разрушает композицию, делая её вялой, поэтому важным моментом в композиционном творчестве можно назвать выбор оптимальных соотношений различных элементов композиции и объединения их в единое целое путем комбинаторно – компоновочного процесса.

Если рассматривать композицию, как целостную систему в которой все элементы соподчинены и взаимозависимы, то, по примеру множества естественных и искусственных систем мироздания, в композиционной системе нужно выделить иерархию значимости элементов, состоящих в определенной структурной зависимости.

Закон целостности выделен многими авторами методик освоения композиционных знаний и наиболее освещён в теории пропедевтики. Он позволяет определить объект дизайна как завершенную по композиционной структуре систему, состоящую из композиционного центра, силовых линий, периферии – дополнительных элементов композиции и фона (среды). Такими средствами как метр, ритм, симметрия, асимметрия создаётся структурная упорядоченность главного элемента или группы элементов, являющихся композиционным центром, акцентных точек, поддерживающих

движение силовых линий и элементов фона, органически связывая их в единое целое.

Но наиболее мощными композиционными средствами, способствующими определению степени значимости элементов и создающими эмоциональный настрой являются средства контраста, нюанса и тождества. Выбор этих средств всегда должен быть логически обоснован, т.к. выявляет внутреннее содержание композиции.

Контрастом называется резко выраженное различие свойств элементов композиции. Контраст может быть сдержанным и обостренным (полярность). В художественной практике выделены следующие виды контрастных отношений:

Цветовой – сочетания цветов, расположенных диаметрально противоположно в цветовом круге.

Тональный – сочетание пятен, тонально проработанных в соответствие с крайними градациями в ахроматической шкале.

Размерный – сочетание элементов, имеющих резкое различие по величине («большой – малый», «плоский – объемный»).

Пластический или фигуративный – сочетание элементов композиции, имеющих резкое различие по линейному очертанию (абрису) формы («простой – сложный», «правильная форма – неправильная»).

Фактурный – сочетание элементов композиции, имеющих резкое различие по материальным свойствам поверхностей («гладкий – шероховатый»). В изобразительной практике понятие «фактура» носит условный характер, т.к. с помощью графических средств создается иллюзия фактурной поверхности.

По положению в пространстве, относительно линии горизонта («вертикальный – горизонтальный») и относительно глубинной координаты («передний план – задний план»).

Контрастными могут быть и такие свойства, как «замкнутость и раскрытость формы», «тяжесть и легкость».

Нюанс – слабое, незначительное различие свойств элементов композиции. Элементы могут находиться в нюансном отношении по одному признаку и контрастном – по-другому.

Тождество – равнозначная визуальная оценка элементов композиции по одному свойству. Тождество – означает не просто схожесть, а аналогичность элементов. Оно может быть полным (абсолютным) и частичным.

Целенаправленное применение контраста и нюанса помогает выявить главное в композиции, развить ее динамику в нужном направлении, исправить вынужденно возникающие неблагоприятные соотношения частей.

В условиях дефицита учебного времени, отведенного на изучение основ композиции возникла необходимость пересмотра учебных заданий, способствующих освоению композиционной грамоты. Практически все задания содержат условие использования контрастно-нюансных отношений разной степени звучания. В заданиях первой матрицы, направленных на освоение взаимодействия графических средств – точка, линия, пятно, поставлены задачи выявления разной степени контрастности свойств элементов – это задания на создание зрительной напряженности – ослабленной и явно выраженной, задания на соотношение масс по величине и конфигурации, проработке поверхности и положению в пространстве.

Задания второй матрицы содержат условия установления структурных связей элементов композиции, приводящих её в целостное состояние путем использования метро-ритмических организаций, симметрии или асимметрии, статики или динамики. И лишь третья матрица полностью направлена на изучение разных видов контрастов и способов организации иерархической соподчиненности элементов композиции.

Заключение. Формирование видения контрастных отношений, их дифференциация по степени смыслового звучания, логически осмысленное использование контрастно-нюансных отношений в композиционно-творческом процессе происходит на этапе выполнения заданий третьей матрицы. Студенты могут объяснить выбор композиционных средств языком профессиональной терминологии, что может свидетельствовать о положительных результатах проделанной работы.

Список литературы

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. – М., 1974.
2. Ганзен В.А. Восприятие целостных объектов. – Л., 1974.
3. Иконников А.В., Степанов Г.П. Основы архитектурной композиции. – М., 1971.
4. Кринский В. Опыт обучения композиции. – В сб.: Архитектурная композиция. – М., 1970.
5. Мелодинский Д.Л. Архитектурная пропедевтика. (История, теория, практика). – М.: Эдиториал УРСС, 2000. – 312 с.
6. Чернышев О.В. Дизайн – образование. Новая модель профессиональной подготовки дизайнеров. – Минск: Пропили, 2006.
7. Чинь Д.К. Архитектура, форма, пространство, композиция. – М.: Астрель, 2005.