

4. Гропиус В. Круг тотальной архитектуры. М., 2017.
5. Долотказина Н. С. Формирование перспективных тенденций в поисках путей развития современной архитектуры // Инженерно-строительный вестник Прикаспия. 2015. № 4 (14). С. 5–11.

УДК 378

ГАРМОНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ ИЗОБРАЖЕНИЯ

М. В. Храмова

*Астраханский государственный
архитектурно-строительный университет (Россия)*

В искусстве, как и в общении, художник или дизайнер что-то говорит зрителю. Хорошее решение не только визуально убедительно, но и передаёт какую-то мысль. Линии, цвета и формы способны эффективно выражать идеи, либо чувства. Самый важный аспект в визуальном восприятии – это гармония целостности изображения. Потребность в визуальном единстве и целостности, является неотъемлемой частью прочности визуальной композиции. Гармония есть представление целостного изображения, оно означает, что все элементы гармонируют, согласуются между собой. Все они выглядят так, словно принадлежат друг другу, как будто некая неслучайная визуальная связь свела их воедино. Но для успеха в работе важна изобретательность творческого воображения. Без понимания общей гармонии в композиции невозможно создание единой структуры из различных деталей.

Ключевые слова: *единство, визуальное восприятие, гармония, целостность, форма, композиция, изображение.*

The representation of a holistic image is the most important aspect in visual art. This concept is inextricably linked with the harmonious perception of the composition. The artist or designer should be able to have ample opportunities to implement the principle of unity in artistic diversity. Visual unity is characterized in various ways in achieving the goal. The study of visual unity should be dominant in the content of any compositional tasks that the artist has set himself. Literate and skillful ways to achieve unity – is an expression of the basic principles of successful composition.

Keywords: *drawing, visual language, spatial thinking, potential, plastic, graphics, object.*

Невозможно подсчитать, как много в жизни мы узнали благодаря изображениям. В искусстве, как и в общении, художник или дизайнер что-то говорит зрителю. Хорошее решение не только визуально убедительно, но и передаёт какую-то мысль. Чисто абстрактные линии, цвета и формы способны эффективно выражать идеи либо чувства. Поэтому думать необходимо при решении художественных и дизайнерских задач. Задачи в искусстве различаются по сложности и специфике. Независимые художники или скульпторы обычно создают собственные задачи, которые хотят исследовать, и идут своими путями [1, с. 98]. Художник сам ограничивает себя, ставя широкие или узкие рамки. Архитектор, графический дизайнер обычно получает задачи с определёнными требованиями и чётко очерченными границами возможностей.

Творческий аспект в искусстве часто подчёркивается распространённой фразой: «в искусстве нет правил». При визуальном решении задач не существует списка абсолютных истин «так должно быть» и «так быть не может», которым необходимо следовать. В те или иные эпохи перед визуальным искусством стояли разные задачи, поэтому говорить о точных законах здесь не следует. Однако, мы абсолютно точно знаем и понимаем, что все работы не могут быть одинаково ценны и хороши. Это правда! Художественные ценности и критерии были выработаны на основании выдающихся работ, о которых мы должны знать и им следовать.

Исследования восприятия доказали существование этого феномена. С начала XX века психологи проделали огромную исследовательскую работу по проблемам восприятия, пытаясь понять, как взаимодействуют зрение и мозг. Значительная часть таких трудов, конечно, слишком научна и специфична, но некоторые основные открытия могут быть полезны художнику и дизайнеру. Среди направлений исследования восприятия наиболее известна теория гештальта, или визуальная психология.

Рассмотрим несколько понятий, дающих самое общее представление об исследованиях вопроса о гармоничном восприятии изображения (рис. 1) [2, с. 41]. Учёные установили, что наблюдатели стремятся группировать предметы, похожие друг на друга, в более крупную единицу. Наше первое впечатление от рисунка 1а – это не просто отдельные квадраты, а две группы небольших элементов. Сходным образом негативное (или пустое) пространство кажется организованным. На рисунке 1б зрители сразу выделяют две серии элементов. Однако грани предметов образуют две черты, поэтому впечатление о существовании наклонной диагональной формы так же сильно, как и наличие прямоугольников.

Наш мозг стремится связывать и группировать предметы одинаковой формы. Поэтому на рисунке 1в крест, или знак «плюс», более очевиден, чем узор, образуемый мелкими формами. На рисунке 1г структуру составляют не множество кругов разного размера, а вместо этого глаз

объединяет круги одного размера, образуя из них «линии». Линии организованы так, что мы видим букву «М».

В достижении данного принципа работают методы сближения и повторения. Первый метод как общий объединяющий фактор, благодаря которому мы распознаём созвездия в небе и, между прочим, умеем читать. Измените близкое расположение, которое превращает буквы в слова, и чтение превратится в трудновыполнимую задачу.

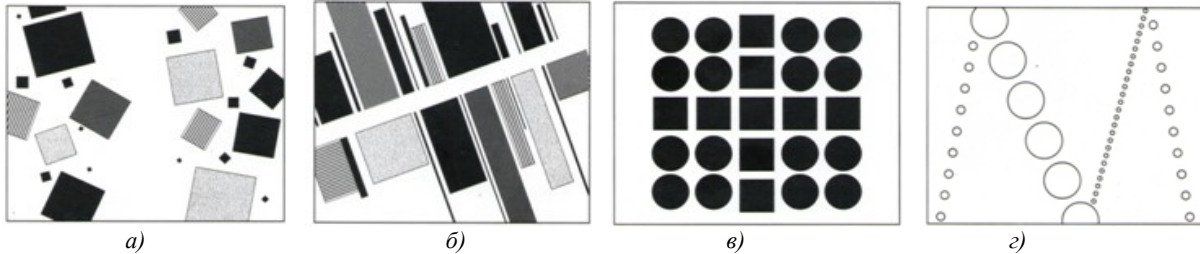

Рис. 1. Примеры визуальной психологии восприятия изображений

Простой способ достичь единства и гармонии – сделать так, чтобы разрозненные элементы смотрелись, будто имеют друг к другу отношение – поместить их близко друг к другу.

Так, на рисунке 2а четыре элемента кажутся изолированными и не взаимосвязанными. Расположив их рядом друг с другом, как на рисунке 2б, мы начинаем оценивать их как единую структуру. Близость – это общий объединяющий фактор, благодаря которому мы распознаём созвездия в небе и, между прочим, умеем читать. Измените близкое расположение, которое превращает буквы в слова, и чтение превратится в трудновыполнимую задачу.

Другой способ достичь гармонии единства – это продолжение, более тонкий инструмент, нежели сближение или повторение, которые довольно очевидны. Продолжение означает, что что-то «продолжается». Обычно это линия, плоскость или направление от одной формы к другой. Взгляд зрителя ненавязчиво ведут от одного элемента к следующему.

Есть бесчисленное множество возможностей для разделения любого формата на области, или модули, так что какого-то предопределённого решения не существует. При создании сетки зачастую приходится учитывать ряд технических характеристик, которые и определяют решение.

Для узора шахматной доски на рисунке 2в характерно полное единство. Легко заметить постоянный повтор форм и очевидную последовательность правильных поверхностей. К сожалению, получается довольно скучная картина. В решении рисунке 2г имеется то же повторяющееся разделение пространства, но оно уже не смотрится так уныло, как предыдущее. На рисунке 2д изменений ещё больше, так что монотонная шахматная доска с рисунка 2в уже и не вспоминается, но основные элементы единства по-прежнему существуют.

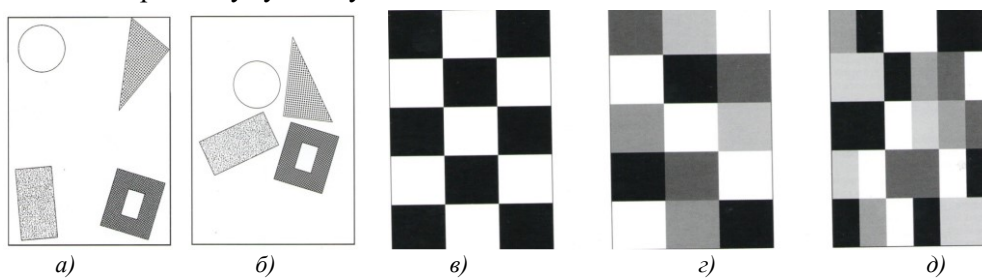

Рис. 2. Способы достижения гармонии и единства

Чёткое ощущение, что изображение целостное, никуда не уходит, но вариации оживляют образ. Формы повторяются, однако, возможно, изменится их размер и соотношение тона.

Осознанное (или намеренное) использование принципа гармонии единства не уменьшает получаемого нами, зрителями, удовольствия. Художник располагает широкими возможностями для реализации заданной структуры. Без единства любое визуальное изображение становится хаотичным и «нечитабельным». Без разнообразия оно скучное, безжизненное и неинтересное. Но всегда надо помнить и о том, что абсолютный хаос, так же, как и абсолютная систематичность – неприемлемы в искусстве.

Если различные элементы не гармонируют друг с другом, если они воспринимаются по отдельности и не взаимосвязаны, наша композиция распадается, и ей не будет хватать целостности. Единство, целостность в работе планируется и контролируется самим художником. Иногда они естественным образом вытекают из выбранных элементов. Но чаще всего целостность отражает

умение художника создавать единую структуру из различных деталей. Другими словами, мы говорим о композиции в целом, которая сама по себе подразумевает то же чувство гармоничной организации. Точно также как сочинение по литературе не является набором случайных слов и знаков препинания, так и визуальная композиция – это не бездумное расположение каких-то элементов в заданном формате.

Самый важный аспект визуального гармоничного единства – это то, что целое должно доминировать над частями: мы должны увидеть единую структуру, прежде чем станем обращать внимание на отдельные элементы. Каждая деталь должна вносить свой вклад в общий эффект, но если зритель видит только набор фрагментов и частей, значит, визуальное единство может быть нарушено или же оно вообще, отсутствует. Мы не хотим видеть сумбур и хаос. И если общая структура зрительно не обнаруживается, человек может просто проигнорировать изображение. Как же привлечь внимание зрителей? Как художнику создать изображение притягивающее взгляд? В любой композиции, будь то графика или живопись – предполагается акцент (визуальный центр) [3, с. 101]. Выделенный элемент прежде других привлекает внимание и побуждает зрителя рассмотреть работу. Все остальные элементы (окружение) должны работать на основной предмет и привлекать к нему внимание. Такова концепция визуального центра.

Как правило, визуальный центр образуется, когда один из элементов отличается от остальных. Всё, что выбивается из общего изображения, автоматически привлекает наше внимание именно благодаря своему отличию. Возможности практически безграничны:

- если большинство элементов тёмные, светлая фигура выделяется из изображения и становится визуальным центром;
- если большинство элементов не яркие или с плавными линиями, жирная контрастная форма превратится в визуальный центр;
- внезапное появление натуралистичного изображения среди абстрактных (или невнятных) форм и наоборот;
- текст или графические знаки могут стать визуальным центром...

Список можно продолжать; перед нами множество других возможностей. Иногда такой приём называется «создание акцента за счёт контраста». «Элемент, который контрастирует с общей художественной композицией, а не продолжает её, становится визуальным центром». Однако надо быть осторожным. Несколько равноценных визуальных центров могут превратить изображение в цирковое представление на трёх аренах, на котором зритель не знает, куда смотреть в первую очередь [3, с. 111]. Интерес сменяется замешательством: когда выделено всё и не выделено ничего.

В целях изучения данной темы, мы должны понимать важность таких факторов, как: форма, направление, месторасположение всех элементов композиции. Визуальный центр, неважно, насколько сильно он выражен, должен оставаться связанным с окружением и быть её частью. Вообще, принцип единства и создание гармоничного изображения с взаимосвязанными элементами более важны, чем введение визуального центра, если он разрушает единство произведения. Без грамотного размещения элементов композиции невозможно выстроить устойчивую, сбалансированную работу. Каждый предмет должен находиться на своём месте, без желания передвинуть его в плоскости изображения. Ведь грамотная композиция нуждается во всех её частях. Несбалансированная композиция выступает случайной, временной и следовательно совершенно необоснованной.

Список литературы

1. Крисциан.Г., Шлемп-Улкер Н. Визуализация идей: набросок, эскиз, раскадровка. 2006. 204 с.
2. Мельников В. А. Мыслить рисунком. У., 2007. 102 с.
3. Лауэр Д., Пентак С. Основы дизайна. СПб. 2014. 303 с.
4. Прокофьев Е. И. Архитектурный рисунок: инновационные технологии обучения. К., 2008.
5. Додсон Б. Ключи к искусству рисунка. М., 1999. 224 с.