

УДК 74

ЕДИНСТВО ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЯ ДЕКОРАТИВНОЙ КОМПОЗИЦИИ НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ ВИЗУАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ

Ключевые слова: визуальное восприятие, объекты композиции, элементы композиции, гештальт.

Дагладиян К.Т.

доцент факультета
изобразительного искусства
Педагогического института
Южного федерального университета

Теория визуального (зрительного) восприятия человеком окружающего мира применительно к изобразительному искусству является обобщением искусствоведческих аспектов философской концепции, которая как в нашей стране, так и за рубежом носит название «гештальт» (или же «гестальт») (Gestalt), что может быть интерпретировано как «целостная форма». Основы концепции «гештальт» были впервые изложены в докладе одного из ее создателей – немецкого философа и психолога Макса Вертхаймера в 1924 г. на заседании Кантовского общества в Берлине. Фундаментальная мысль концепции «гештальт» может быть выражена следующим образом: «В окружающем мире существуют сложные целостные явления и вещи, развитие, поведение и внутренняя сущность которых определяются не суммой составляющих их индивидуальных частей, а сами эти части и элементы вместе с происходящими в них процессами определяются общей природой целого». Другими словами, части, составляющие любое целое, определяются структурой этого же целого, причем структура целого не является простой суммой отдельных структур, входящих в это целое. Отсюда и возник философский тезис, утверждающий, что целое всегда больше, чем общая сумма его частей.

В настоящее время теория визуального восприятия является одной из составных частей раздела психологии, который изучает высшие формы познавательных процессов, относящихся к поведенческим и эмоциональным реакциям человека, в том числе и с учетом формы, размеров, цвета и взаимного расположения наблюдаемых им объектов.

На основе выводов теории визуального восприятия возникла и получила

развитие наиболее передовая общая методика композиционного построения произведений изобразительного искусства, опирающаяся на психофизиологические законы и принципы визуального восприятия. Знание этих законов и принципов дает возможность художнику-прикладнику и дизайнеру овладеть методами создания декоративных композиций, основанными на психологии и физиологии визуального восприятия, и с их помощью осознано достигать гармонии и общего единства своих произведений.

В процессе обучения созданию двухмерных (плоскостных) декоративных композиций используются единые понятия: объекты композиции – это изображения на картинной плоскости любых очевидных плоскостных форм; элементы композиции – изображения всего остального, что не является очевидной двухмерной формой, включая фон и бордюр.

Выделяют пять основных законов визуального восприятия: завершения, продолжаемости (движения), подобия, соседства, выравнивания.

1. Закон завершения

Закон завершения основан на свойстве мозга самостоятельно создавать или же дополнять недостающую (или пропущенную) визуальную информацию и восполнять ею недостающие части объекта для завершения его формы или для завершения всей композиции в целом. Любой сложный объект в действительности является группой простых объектов, которые мозг стремится визуально объединить в единое целое и рассматривать как единую форму даже тогда, когда какой-то части объекта (визуальной информации) не хватает. Например, знакомое лицо легко узнать даже тогда, когда его значительная часть скрыта шляпой,

косынкой, темными очками. Если значимые черты лица видны достаточно, то мозг автоматически дополнит все его недостающие части.

Понимая действие закона завершения, создатель композиции должен думать не столько о количестве, сколько о качестве визуальной информации, которая в конечном счете и позволит сделать образ узнаваемым и выразительным. Для каждого объекта некоторая визуальная информация будет критически обязательной, и ее необходимо включать в композицию. Но другая ее часть явно второстепенна и может быть убрана. Опытный художник часто сознательно дает в композиции неполный набор визуальной информации – оставляет некоторые объекты незавершенными, давая зрителю возможность самостоятельно визуально завершить форму и воспринять ее как целое.

2. Закон продолжаемости (направления движения)

Закон направления движения основан на двух свойствах и одном предпочтении зрительной системы. Первое свойство: взгляд смотрящего подсознательно выбирает движение от более темного к более светлому, движется к свету и за светом. Второе свойство: взгляд подсознательно продолжает обзор объектов в том направлении, в котором он уже был начат.

Предпочтение зрительной системы: взгляд смотрящего предпочитает, как правило, двигаться слева направо, от более темного к более светлому, легко следуя по направлениям одинаковой светотени.

Используя закон продолжаемости, художник может создавать в композиции поток визуальной информации, вызывая у зрителя ощущение композиционного движения и динамичности.

3. Закон подобия (похожести)

Закон подобия, который называют также законом похожести, относится к группирующим законам. Он основан на свойстве мозга воспринимать группу объектов композиции всесторонне, анализируя свойства каждого (форму, размер, цвет, фактуру и т.д.), и сразу же автоматически оценивать, как свойства отдельных объектов влияют на восприятие всей группы в целом. Закон подобия определяет связь между внешним видом объектов и тем влиянием (эффектом), какое этот внешний вид оказывает на их группировку (визуальное объединение в группы). Согласно закону подобия объекты композиции, имеющие похожие свойства (форму, размер, светотень, цвет, фактуру, текстуру), а также похожие расположения на картинной плоскости, будут восприниматься зрителем как взаимосвязанные и принадлежащие к одной группе. Чем больше похожи объекты по форме, размерам, цвету, фактуре и другим признакам, тем больше вероятность, что они образуют группу и усилят единство композиции. И наоборот, чем больше в объектах различий, тем активнее будет визуальное сопротивление их группированию и сильнее тенденция к разнообразию в композиции.

4. Закон соседства (близости)

Закон соседства, который называют также законом близости, относится к группирующим законам. Он основан на свойстве мозга автоматически оценивать, как взаимное расположение объектов по отношению друг к другу влияет на визуальное восприятие группы этих объектов в целом. Объекты, которые находятся ближе друг к другу, воспринимаются принадлежащими к одной группе, и чем они ближе, тем сильнее единство формы этой группы.

Выделяют три основных типа соседства объектов в композиции: близкие края, касание, оверлепинг (англ. overlapping – «наложение», «нахлест»).

5. Закон выравнивания

Закон выравнивания относится к группирующим законам. Он основан на стремлении мозга «выравнивать» визуальные объекты по отношению друг к другу с учетом их взаимного расположения (а также – их формы, размеров, визуальной массы, цвета, фактуры) с тем, чтобы для лучшего восприятия этих объектов сгруппировать их в условные «выровненные» группы. Закон выравнивания используется не только для организации в композиции группирующего эффекта, но и для создания композиционного баланса и гармонии. Существуют два основных типа выравнивания объектов композиции: краевой и центральный. В первом случае объекты композиции выравниваются вдоль краев их контуров. Во втором – относительно вертикальной, горизонтальной или же любой другой оси композиции.

В основе творческих методов, способов и приемов создания декоративных композиций лежат единые принципы, которые вытекают из законов визуального восприятия. Применительно к изобразительному искусству выделяют восемь таких принципов: ограничения (отбора), контраста, акцента, доминанты, баланса, ритма, гармонии, общего единства.

1. Принцип ограничения (отбора)

Зрительная система позволяет охватывать взглядом все, что попадает в поле зрения. Однако все без исключения, что видит человек, не может создавать и длительно поддерживать его интерес. Если бы мозг и психика человека были устроены иначе, они

были бы постоянно перегружены непрекращающимся потоком визуальных объектов и связанных с ними эмоций. Поэтому визуальный интерес возникает, когда в поле зрения человека попадают или новые, незнакомые ему объекты (особенно – с неожиданными признаками), или – уже знакомые, но внешне или внутренне организованные по-новому и поэтому вызывающие у него достаточно сильные эмоциональные реакции. На свойстве человеческой психики – эмоционально воспринимать все новое – основывается принцип ограничения, который называют также принципом отбора. Согласно этому принципу, чтобы создать и поддерживать визуальный интерес к декоративной композиции, нужно не утомлять и не перегружать глаз зрителя обилием ее объектов или же их неоправданной сложностью, а дать ему сосредоточиться на определенном количестве форм, размеров, цветов, фактур и т.д. Разнообразие объектов композиции не должно приводить к пестроте и беспорядку. В процессе отбора важно отказываться от эталонов художественного мышления и готовых схем. Способность к такому отказу – одна из важнейших творческих характеристик создателя композиции и первый шаг к ее высокой художественности.

2. Принцип контраста

В соответствии с принципом контраста (лат. *contrario* – «противоположный») у зрителя композиции возникает повышенный интерес, когда в поле его зрения попадают два или больше объектов с достаточно резко выраженными противоположными или непохожими свойствами и расположенные в непосредственной близости друг от друга: а) имеющие разные размеры; б) имеющие разную форму;

в) имеющие разный цвет или разный оттенок; г) имеющие светотеневую или цветотеневую разницу; д) имеющие разное направление на картинной плоскости; е) имеющие разную фактуру или текстуру.

Для создания контраста в декоративной композиции можно использовать любые ее объекты и элементы.

3. Принцип акцента

В соответствии с принципом акцента (лат. *accentus* – «ударение») у зрителя композиции возникает повышенный интерес, когда в поле его зрения попадают один или несколько объектов, художественно выделенных, подчеркнутых таким образом, что они кажутся ему более интересными и значимыми по сравнению с другими близлежащими объектами. Привлечь внимание зрителя к определенной части композиции с помощью акцента можно различными способами: месторасположением объекта на картинной плоскости – например, в фокальной точке (в центре интереса); увеличением размеров объекта; искажением формы объекта; яркостью цвета; большей детализацией объекта; направлением движения в композиции, ведущим глаз зрителя к заданной точке.

4. Принцип доминанты

Принцип доминанты (лат. *dominantis* – «господствующий») можно считать дальнейшим развитием принципов контраста и акцента. В декоративной композиции, имеющей целостную форму, должно быть что-то наиболее важное и поэтому – визуально более интересное и более заметное. Известно, что контрасты объектов композиции подчеркивают и усиливают характерные качества друг друга. Однако при неправильном использовании контрастов они могут взаимно себя

ослаблять и даже уничтожать свою эффективность. Например, если светлые и темные участки занимают в композиции примерно одинаковую площадь, они будут визуально «бороться» друг с другом, стараясь привлечь к себе внимание зрителя. Но так как визуальные силы этих двух противоположностей примерно равны, то зритель вместо интересной «борьбы» двух контрастных тонов будет воспринимать лишь усредненный серый тон. Ударный эффект «светлое против темного» будет нейтрализован.

Принцип доминанты – это главный принцип, помогающий найти правильное соотношение контрастов, акцентов и противоположных сил в композиции и правильно разместить их на картинной плоскости. Доминантными можно делать любые объекты или части композиции, можно усиливать или ослаблять их доминантность – все зависит от желаемого эффекта. Доминантные объекты или элементы композиции принято называть доминантой композиции.

5. Принцип баланса

Принцип баланса (от лат. *bi-lance* – «уравновешивание, равновесие») помогает правильно распределять объекты декоративной композиции на картинной плоскости в соответствии с творческим замыслом и эстетикой художественной формы. В более глубоком понимании принцип баланса тесно связан с распределением визуального интереса каждого объекта композиции на ее формате и помогает найти правильный ответ на вопрос: что есть где в конкретной композиции. Что нужно балансировать в любой декоративной композиции? Самый короткий ответ таков: нужно балансировать визуальный интерес (визуальный вес) объектов. Разные размеры и формы, разные

цвета и разные тональности светотени и цветотени, разные фактуры и другие свойства объектов композиции придают им разные степени интереса, другими словами, разный визуальный вес. Поэтому все эти свойства объектов композиции успешно используются для создания композиционного баланса. Распределение визуального интереса объектов композиции на ее формате и является балансированием композиции.

Существует два вида композиционного баланса: симметричный (или формальный) и асимметричный (или неформальный). Для создания симметричного баланса используют формулу: «зеркальное изображение относительно центральной вертикальной или горизонтальной оси или же – относительно двух этих осей сразу». Это самый простой и очевидный вид баланса. Для создания асимметричного баланса готовых формул и правил не существует. Визуальные веса двух или нескольких объектов композиции балансируются не относительно центральных осей или центральной точки формата, а в целом на формате картинной плоскости.

6. Принцип ритма

Ритм (греч. *ритмос* – «течение») – это то, с чем человек ежечасно сталкивается в повседневной жизни. Каким же образом понятие ритма, которое связано с движением во времени, применяется к произведениям изобразительного искусства, которые во времени не движутся? В изобразительном искусстве, дизайне, архитектуре объекты композиции действительно не движутся во времени, но, воспринимая эти объекты визуально, по ним движется взгляд зрителя. Поэтому ритм в произведениях изобразительного искусства достигается созданием

визуального ощущения движения. Ритмичность – это осознанно выстроенная последовательная и размеренная повторяемость одного или нескольких объектов композиции, или их частей, или же – каких-либо признаков и свойств этих объектов (форма, размеры, цвет, оттенок, фактура и т.п.), в результате которой при визуальном восприятии этих объектов возникает и закрепляется ощущение ритма и ритмичного движения. Декоративная композиция увеличивает свое разнообразие и приобретает больший интерес, когда в ней используется ритмическое движение.

7. Принцип гармонии

Принцип гармонии (греч. хармония – «связь, созвучие») в значительной мере является обобщающим принципом. Сознание зрителя композиции независимо от его желания и воли стремится выявить в ней тот или иной вид упорядоченности, потому что гармоничные сочетания объектов и явлений, окружающих человека, психологически являются для него определяющим признаком безопасного и комфортного существования. Принцип гармонии указывает создателю композиции на необходимость художественной и эстетической связи между объектами композиции, особенно если они расположены рядом друг с другом. Формы объектов, расположенных достаточно близко друг к другу, должны между собой гармонизировать. Такие же гармоничные соотношения должны существовать и между другими свойствами объектов композиции – размерами, цветами, оттенками, фактурами, тональностями цветотени и светотени. Поэтому принцип гармонии иногда называют принципом композиционной пропорциональности.

8. Принцип общего единства

Осознанное использование основных законов и принципов визуального восприятия при создании композиции приводит к последнему этапу, на котором исключительную важность приобретает собирательный принцип визуального восприятия – принцип общего единства. Главным признаком общего единства завершенной композиции является тот факт, что при ее визуальном восприятии ни у самого создателя, ни у зрителей не возникает подсознательного желания что-то добавить или что-то убрать, чтобы сделать композицию лучше. Все объекты и элементы композиции, расположенные на ее картинной плоскости, так взаимосвязаны, что создают ощущение единого целого, но в то же время каждый из них вносит свой вклад в художественное существование этого целого. Принцип общего единства позволяет дать достаточно точное определение всему процессу создания декоративной композиции: «Комбинирование и варьирование с помощью различных изобразительных средств художественных объектов и элементов с целью сформировать целое, но целое при этом должно главенствовать над всеми частями и быть более значимым и важным, чем сумма всех частей».

Литература

1. *Выготский, Л.С.* Психология искусства / Л.С. Выготский. Ростов н/Д: Феникс, 1998.
2. Декоративное искусство. М.: Изд-во Академии художеств СССР, 1972.
3. *Кузин, В.С.* Вопросы изобразительного творчества / В.С. Кузин. М.: Искусство, 1971.
4. *Шорохов, Е.В.* Композиция / Е.В. Шорохов. М.: Просвещение, 1986.
5. *Wertheimer, M.* Laws of organization in perceptual forms / M. Wertheimer. L.: Routledge & Kegan Paul, 1938 (First published as Untersuchungen zur Lehre von der Gestalt II, in Psychologische Forschung, 1923. № 4).
6. *Wertheimer, M.* Productive Thinking / M. Wertheimer. N.Y.: Harper & Row, 1959.