Лекція 2. Закономірності композиційного формоутворення

План лекції.

* 1. *Суть поняття форма в композиції.*
  2. *Виражальні властивості форми.*

1. Форма – (від лат. «зовнішність, устрій») – у дизайні під формою розуміють зовнішній вигляд, об‘ємно-просторову організацію матеріального предмета. Просторова побудова виробу виражається як система матеріальних відношень точок, ліній, ребер, кутів, поверхонь, граней, фігур, об‘ємів, що мають певні виміри. Загальна вимога до форми – узгодженість всіх її елементів на основі композиційних закономірностей.

Форма – це засіб вираження художнього образу через колір та матеріальну форму. У дизайні розрізняють три форми: функціональну, чи утилітарну, визначеною призначенням предмета або утилітарними потребами людини; конструктивну, яка потребує знання фізичних, механічних, хімічних і інших властивостей матеріалів; естетичну, відповідальну за оформлення речей за певними стильовими ознаками. Форма – поняття матеріальне. Під формою розуміємо два аспекти. Передусім, це форма подачі образотворчого матеріалу, яка може бути реалістичною, стилізованою та модерністичною (антиреалістичною). Другий аспект – це формат твору, котрий має важливе значення для виявлення задуму автора. Розмаїття форматів (коло, овал, прямокутник простий і витягнутий по горизонталі, трикутник і. т. д.) дозволяє художнику міцніше підкреслювати ідею композиції. Вдалою вважається така композиція, в якій у глядача не виникає бажання розсунути або зменшити межі формату, змінити його масштабність. Отже, ми ознайомились з основними ознаками форма і процес, властивими будь-якому предмету, штучному чи природньому, незалежно від його естетичних якостей. Обізнаність із цими ознаками була потрібною лише для того, щоб підійти до основної нашої мети –пізнання того, що таке гармонійна форма, які її ознаки і як вона створюється. Знайдена художником гармонійна форма предмета має низку необхідних якостей. Вона органічна і цілісна, її частини пропорційні і ритмічні, уся

вона співрозмірна людині і предметному оточенню, пластична, колір милує око. Гармонійна форма створюється за законами краси. Це загальноприйняте визначення умовне: у мистецтві немає законів, подібних до законів математики чи фізики, а мова може йти тільки про деякі закономірності.

Процес створення гармонійного твору має назву «композиція». Поняття композиція відноситься однаковою мірою й інших видів творчості – архітектури, живопису і скульптури, літератури, музики. Однак, кожен жанр має свої, властиві йому особливості, а отже, й композиція у дизайні має свою методику і свою термінологію. Вона передусім спирається на необхідні якості або властивості об’єкта дизайну. Ці якості або властивості ґрунтуються на особливостях сприймання і називаються категоріями композиції. Головними з них є прийоми і засоби композиції: органічність і цілісність форми, пропорційність і ритм, масштабність, пластичність, колір і поєднання кольорів. Кожну з категорій ми розглядатимемо як мету, пояснюючи, за допомогою яких засобів цієї мети досягають.

2. Виражальними (об’єктивними) властивостями форми є:

1) її власні особливості **(**вид, величина, маса, колір, щільність).

Вид (геометричний) вид форми — ця властивість визначається характером її поверхні і співвідношенням її розмірів по всіх напрямах розвитку форми. За останньою ознакою можна виділити:

•**лінійну форму** — в ній одне вимірювання істотно переважає над іншими;

• площинну форму — тут одне вимірювання значно менше за два останніх;

• об'ємну форму — в якій всі три вимірювання приблизно рівні.

По характеру поверхні форма може мати безліч варіантів: поверхня може бути плоскою, криволінійною, опуклою, увігнутою, ступінчастою і так далі.

Величина форми — це співвідношення її розмірів з розмірами інших форм при їх зіставленні. Звичайно, такі співвідношення встановлюються із загальноприйнятими одиницями вимірювання, наприклад, сантиметрами, метрами і так далі.

Масивність форми — це сприймана глядачем щільність заповнення форми. Масивність має два граничні стани, між якими існує безліч проміжних варіантів: з одного боку — це форма, максимально заповнена масою, з іншого — форма має просторовий характер, іншими словами є порожньою.

Геометричний характер форми надає великий вплив на сприйняття масивності форми. Найбільш масивними здаються форми, в яких всі три вимірювання дуже близькі по своїх розмірах, це такі фігури як куб та куля. Тому, щоб зменшити масивність форми, візуально полегшити її, потрібно наблизити її до лінійного характеру.

Кольоромназивається властивість структури поверхні форми вибірково відбивати світлові промені певної довжини хвилі.

Щільністьформи це якісна характеристикарозташування об'єктів — без прогалин, властивість будь-якої форми, яка характеризує кількість елементів, що виражає довжини, площі чи об’єми.

2) просторові зв’язки (масштаб, стійкість, рухливість, напруженість, динамічне спрямування, протяжність, кольорова виразність).

Масштаб визначається правильним застосуванням систем пропорцій. Розділяючи форму на окремі деталі, можна тим самим досягти потрібного масштабу. Форма буде сприйматися більш або менш значущою. Необхідної виразності образу у вигляді масштабу можна досягти, працюючи не тільки з формою, а й грамотно застосовуючи інші образотворчі засоби, такі як колір і фактура. Масштабність твору не визначається абсолютною величиною. Невеликий за розміром твір може мати великий масштаб, висловлювати монументальні образи. І навпаки, значний за величиною твір сприймається інколи як камерний. Володіючи таким інструментом, як масштаб, проектант створює різноманітні образи незалежно від розміру твору.

Стійкість форми виражається в стані спокою, рівноваги форми*,*стійкостів будові структури композиційного твору.

3) харакер поверхні форми (лінійність, площинність, об’єм, фактура, текстура, кольорове покриття.)

Характер поверхні матеріалу може викликати враження щільності або рихлості, тяжкості або легкості. Різні фактури по-різному взаємодіють з формою. Матеріали, що мають крупні елементи фактури, видозмінюють геометричний вид форми. Наприклад, виріб з довговорсого хутра додає формі округлість, узагальненість. Найточніше, без спотворень характер форми передають гладкі фактури.

Фізична структура поверхні форми розрізняється неозброєним оком (кристали, крупинки піску, кам'яні крихти і т.д.) що дає можливість сприймати фізико-механічні властивості матеріалу: монолітність, рихлість і т. д. Ці властивості проявляються в фактурі и текстуріповерхні форми. Текстура висловлює тільки фізико-механічні властивості матеріалу, а фактура, крім того, виражає і характер обробки його поверхні.

За способом віддзеркалення світла від поверхні предмету всі фактури діляться на:

• шорсткі, такі, що мають досить крупні елементи, та створюють складну світлотіньову гру на поверхні;

• матові, такі, що мають середні по величині елементи і розсіюючі світло під різними кутами (у таких випадках говорять ті, що «поглинають світло»);

• глянцеві, або настільки дрібні елементи, що дзеркально відображають, мають майже всі світлові промені, падаючі на поверхню, відбиваються під тим же кутом, під яким падають на неї.

Кожна фактура несе в собі ознаки певного емоційно-образного звучання. По силі дії на глядача фактури розрізняють **пасивні,** такі, що мають майже однорідну нейтральну поверхню з дуже дрібними елементами, **і активні,** такі, що мають складну рельєфну поверхню з крупними елементами. Активні фактури дуже декоративні і не потребують додаткової прикраси. Пасивні ж фактури є хорошим фоном для активних або для обробки зображення.

Світлотоюназивається властивість структури поверхні форми відображати частину падаючого на неї світлового потоку. Кількісно світлота відповідає відношенню відбитого потоку до падаючого. Світлота як об'єктивна властивість форми впливає на сприйняття інших властивостей форми: розмірів, маси і т.д.

Дизайнер проектуючи форму може скористатися не всіма засобами вираження форми, а надати їй виразності лише деякими з них. Наприклад для зображення дерева достатньо виконати його контур, а для зображення геометричного предмету (кулі, куба) потрібно об’ємно-просторове рішення. Образотворча суть форми полягає в тому наскільки в ній присутній художній образ.