

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΣΥΝΘΕΣΗ:

Οργάνωση ενός συνόλου από επιμέρους στοιχεία σε μια ενιαία διάταξη

- Αρχική ιδέα σύνθεσης
- Μορφή της σύνθεσης
- Δομή της σύνθεσης

ΟΠΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ

Βασικό λεξιλόγιο

Συντακτικοί κανόνες

Συστατικά στοιχεία:

Γεωμετρικά, Χρωματικά, Φωτισμός

Σημείο, γραμμή, επίπεδο, σχήμα, όγκος, μέγεθος, θέση

Χρώμα, τόνος,

Φως, πηγή, κατεύθυνση

ΚΕΝΤΡΑ ΜΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ:

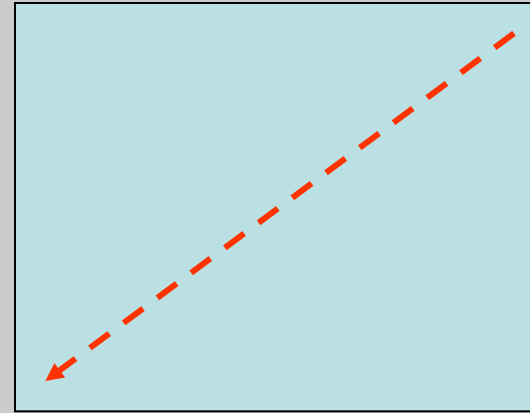
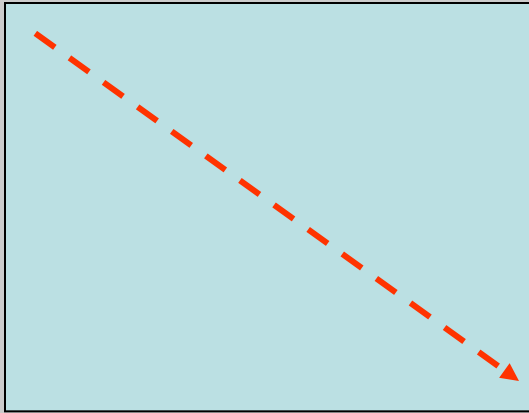
Μια εικόνα οργανώνεται γύρω από περισσότερα από ένα κέντρα

- γεωμετρικό κέντρο
- οπτικό κέντρο βάρους
- δευτερεύοντα κέντρα της εικονογραφικής σύνθεσης
- κέντρα αφηγηματικά

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΗΓΗΣΗ

Τα συστατικά στοιχεία φτιάχνουν ρυθμούς, ισορροπίες, δυναμικές σχέσεις και ενδεχομένως αίσθηση κίνησης. Μερικές φορές δημιουργούν και ηχητικές εντυπώσεις.

Τα συστατικά στοιχεία συμβάλλουν στη δημιουργία μιας αφήγησης στο εσωτερικό της εικόνας, στη μετάδοση στο θεατή συμβολισμών, ιδεών και συναισθημάτων.

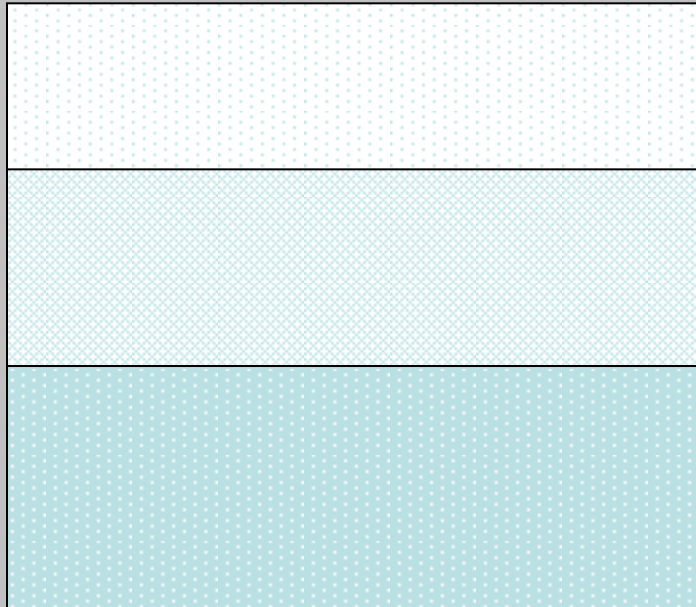
Στον δυτικοευρωπαϊκό εικονογραφικό πολιτισμό το σάρωμα μιας εικόνας από το μάτι γίνεται από επάνω αριστερά προς τα κάτω δεξιά.

ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ

Σαφείς πρωταρχικές ιδέες που χαρακτηρίζουν ένα έργο τέχνης αλλά και μια εικόνα γενικότερα.

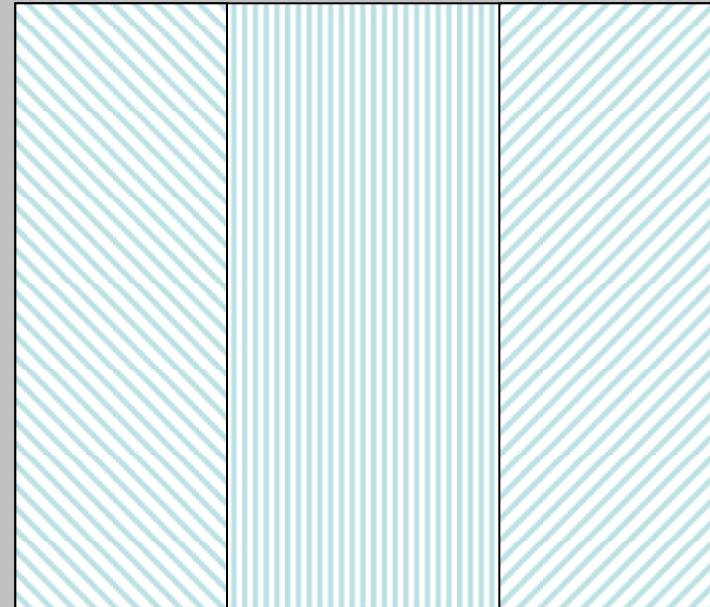
Κυριότερες αρχές: αξονικότητα,
 συμμετρία,
 ασυμμετρία,
 ρυθμός,
 επανάληψη,
 ιεραρχία

ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

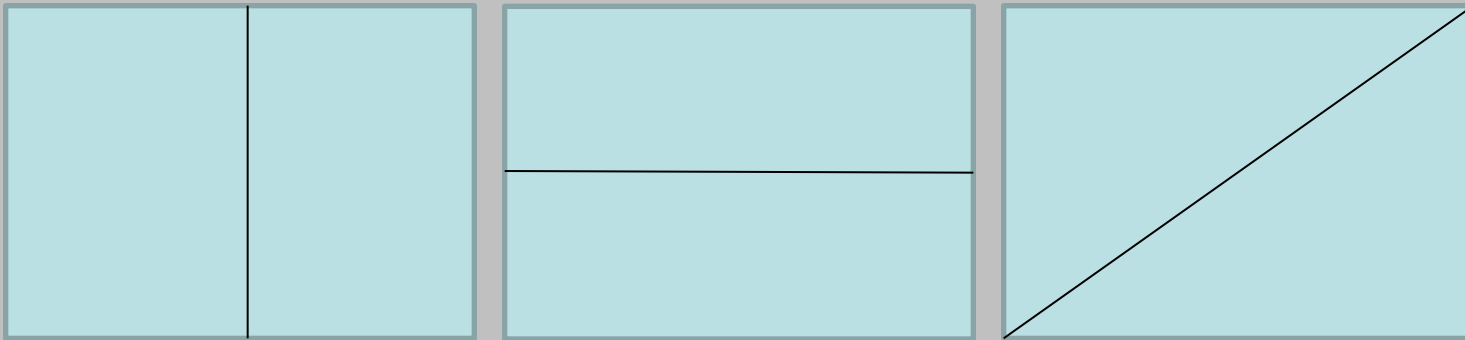
Οργάνωση βάθους σε επίπεδα:

- Πρώτο επίπεδο
- Μεσαίο επίπεδο
- Φόντο

Οργάνωση σε ζώνες

ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΕ 2 ΙΣΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

- Κάθετα
- Οριζόντια
- Διαγώνια

ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

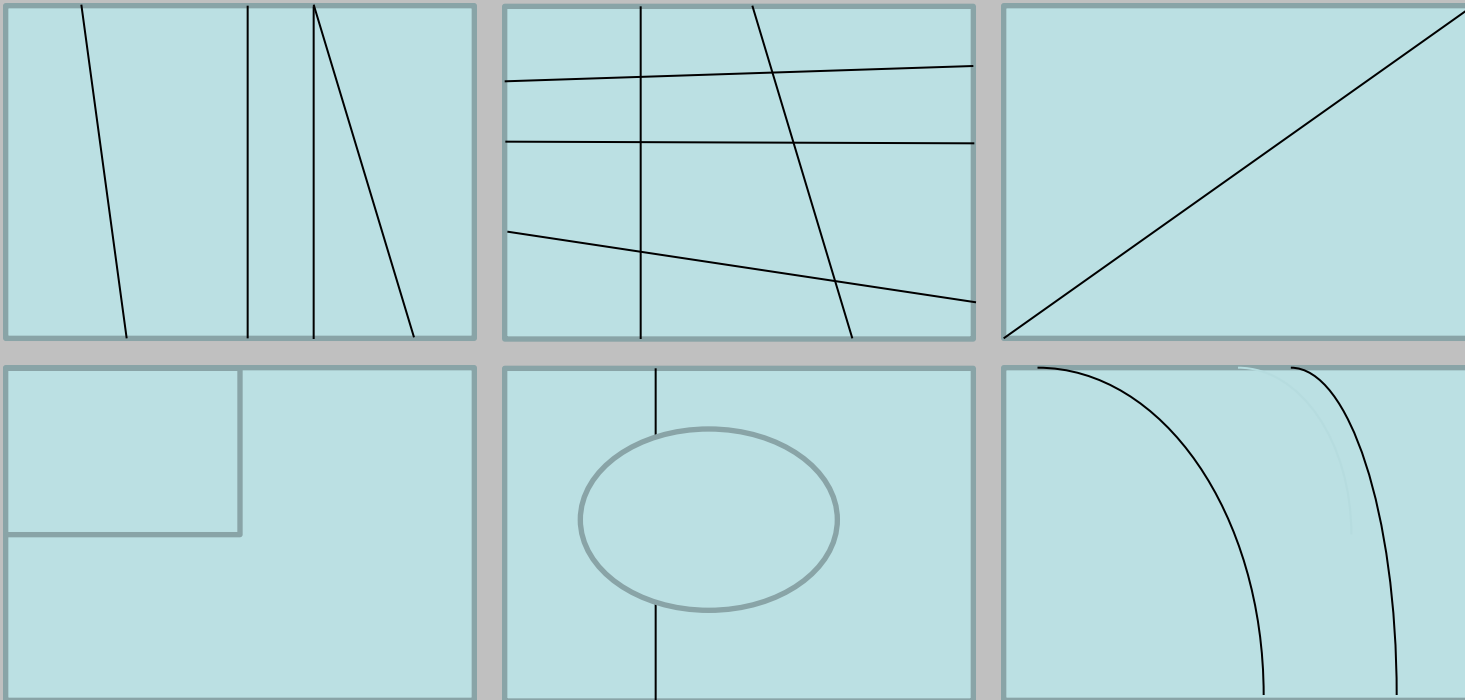

ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΕ 3 ΙΣΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

- Κάθετα
- Οριζόντια

ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΈΝΑ ΚΑΝΑΒΟ 9 ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ)

ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ
ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ Η ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΩΝ ΚΑΝΑΒΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΔΡΟΥ

Μια φωτογραφία είναι μια δισδιάστατη σύνθεση γραμμών, σχημάτων και διατάξεων (patterns).

Διαφορετικοί τρόποι καδραρίσματος επιδρούν στην έμφαση και στην αντίληψη του θέματος.

Ένας αριθμός στοιχείων όπως το χρώμα και οι αποχρώσεις, οι γραμμές, τα περιγράμματα, τα σκοτεινά και τα φωτεινά μέρη, κλπ επηρεάζουν την οργάνωση του φωτογραφικού θέματος.

Το μάτι προσπαθεί να δημιουργήσει μια οικεία συμμετρία ή μια αρμονική σχέση. Όταν αυτό επιτυγχάνεται, τότε λέμε πως η εικόνα έχει μια ισορροπημένη οργάνωση.

Σε μια μη ισορροπημένη οργάνωση, η δυναμική σχέση των επιμέρους στοιχείων μπορεί να οδηγήσει σε μια επιτυχή σύνθεση.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΔΡΟΥ

Ο ρόλος των γραμμών

Η διάταξη των βασικών γραμμών αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο σχεδιασμού και δόμησης της φωτογραφίας και της δισδιάστατης εικόνας γενικότερα.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

Η οριζόντια γραμμή είναι συχνά η κυρίαρχη γραμμή οργάνωσης.
Οι οριζόντιες γραμμές προσδίδουν στην εικόνα σταθερότητα, ηρεμία και ζυγισμένη σύνθεση.

Οι κάθετες γραμμές εκφράζουν δύναμη.

ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

Μια γραμμή μπορεί να είναι διακοπτόμενη ή να σχηματίζεται νοητά από άλλα σχήματα.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΔΡΟΥ

Ο ρόλος των γραμμών

ΔΙΑΓΩΝΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

Οι διαγώνιες γραμμές είναι περισσότερο δυναμικές από τις οριζόντιες και τις κάθετες. Οι διαγώνιες προσδίδουν αστάθεια στην οργάνωση του θέματος.

Δημιουργούν όμως:

- μια δυναμική ένταση
- ή μια κίνηση στο εσωτερικό της εικόνας

Οι διαγώνιες γραμμές που διέρχονται από τις γωνίες του κάδρου εντείνουν την δυναμική οργάνωση.

Μπορεί να εκφράσουν και αστάθεια, ανατροπή.

Παράδειγμα:

Alexander Rodchenko «girl with a Leica»,
1934

<http://www.moma.org/collection/works/83882?locale=en>

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΔΡΟΥ

Ο ρόλος των γραμμών

ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

Οι καμπύλες γραμμές ελκύουν το μάτι στο εσωτερικό της εικόνας με ένα οργανωμένο τρόπο.

Οι καμπύλες μπορούν να δημιουργήσουν ένα οπτικά δυναμικό αποτέλεσμα όταν:

- Βρίσκονται κοντά στα όρια του κάδρου
- όταν οδηγούν το μάτι εκτός κάδρου

Παράδειγμα:

Alexander Rodchenko «girl with a Leica», 1934

<http://www.moma.org/collection/works/83882?locale=en>

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΔΡΟΥ

Σημείο παρατήρησης και γωνία λήψης

Η συνήθης ή κανονική γωνία παρατήρησης πολλές φορές οδηγεί σε ένα αδιάφορο αποτέλεσμα.

Είναι απαραίτητο να μετακινηθεί κανείς στο χώρο και να αναζητήσει μια γωνία λήψης που θα προσφέρει μια απρόσμενη θέαση του αντικειμένου.

Παράδειγμα:

Alexander Rodchenko «At the telephone» 1928

<http://www.moma.org/collection/works/45117?locale=en>

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΔΡΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΒΑΘΟΣ

Όταν παρατηρούμε μια δισδιάστατη εικόνα, που αναπαριστά ένα τρισδιάστατο χώρο, συχνά το σύστημα μάτι-εγκέφαλος δημιουργεί την αίσθηση του βάθους, της τρίτης διάστασης.

Με τη βοήθεια στοιχείων προοπτικής ή διαφορές σε κλίμακα γνωστών αντικειμένων, αντιλαμβανόμαστε η εικόνα να οργανώνεται σε διαφορετικά επίπεδα. Μια επιτυχής οργάνωση του θέματος μπορεί να δημιουργήσει αυτή την επιθυμητή αίσθηση του βάθους τοποθετώντας σημεία ενδιαφέροντος σε πρώτο επίπεδο, μέσο επίπεδο και σε απόσταση.

Το μάτι καθοδηγείται από τα σημεία ενδιαφέροντος στο να «διατρέξει» το χώρο, δημιουργώντας την αίσθηση του βάθους.

Η ίδια αίσθηση δημιουργείται τοποθετώντας σκοτεινούς όγκους σε πρώτο επίπεδο και φωτεινά σημεία στο βάθος.

ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

The Composer Igor Stravinsky - Arnold Newman 1946

<https://taruskinchallenge.wordpress.com/2011/01/27/stravinsky-on-film/>

Laszlo Moholy-Nagy, «Μπαλκόνια του Μπαουχάουζ στο Ντεσάου», 1926

http://www.geh.org/fm/Amico99/HTMLSRC2/m198121630007_ful.html#topofimage

Laszlo Moholy-Nagy, «Χωρίς τίτλο» (Ραδιο-πύργος Βερολίνου), 1928

<http://www.wikiart.org/en/laszlo-moholy-nagy/radio-tower-berlin-1928>

Laszlo Moholy-Nagy, Κλιμακοστάσιο στο De La Warr Pavillion, 1936,
(Κτήριο του αρχ. Mendelson)

Laszlo Moholy-Nagy, “Λευκή διαγώνιος με 4 ανθρώπους, 1940-44
(Σικάγο)

Andreas Feininger, Coenties Slip, Circa 1940

<https://www.photographersgallery.com/photo.asp?id=18>