Βασικές αρχές σχεδίου και χρώματος

Ο 20ος αιώνας πειραματίστηκε με την αναπαραστατική τέχνη κι έκανε το βήμα να αποσπάσει τη ζωγραφική από την υποχρέωση που είχε να αναπαριστά «πιστά» το φυσικό κόσμο.

Η πιστότητα της αναπαράστασης άλλωστε είχε ήδη κλονιστεί μετά την εμφάνιση της φωτογραφικής μηχανής. Τις πρώτες μελέτες προς αυτήν την κατεύθυνση έκανε ο ζωγράφος Wassily Kandinsky. Επηρεασμένος από την μουσική(= έκφραση της πνευματικής ζωής του καλλιτέχνη) θέλησε να ελευθερώσει την εικαστική μορφή από κάθε αναπαραστατικό στοιχείο. Αυτό σημαίνει: να βλέπω σχήματα και χρώματα χωρίς να μπορώ να αναγνωρίσω δέντρο, άνθρωπο κ.λ.π. Όταν πέρασε στην απόλυτη αφαίρεση των παραστατικών στοιχείων από τα έργα του, τους έδωσε τίτλους: Συνθέσεις, Αυτοσχεδιασμοί και Εντυπώσεις (1910-13).

Ο μουσικός ήχος έχει άμεση απήχηση στην ψυχή γιατί ο άνθρωπος έχει την μουσική μέσα του. Έτσι και η ζωγραφική. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα βασικά, οπτικά στοιχεία κάθε εικαστικής παράστασης αποτελούν το «εικαστικό» αλφάβητο:

* Το Σημείο
* Η Γραμμή
* Το Σχήμα
* Η Διεύθυνση
* Το Χρώμα
* Ο Τόνος
* Η Υφή

Όταν αφαιρέσω κάθε αναπαραστατικό(που παραπέμπει στα γνώριμα στοιχεία της φύσης) από το ζωγραφικό έργο κρατάω τη Μορφή και το Χρώμα.

Τα βασικά στοιχεία της εικόνας είναι τα πρώτα εργαλεία για την ανάγνωση της εικαστικής γλώσσας. Αυτά είναι τα Συνθετικά στοιχεία κάθε ζωγραφικής παράστασης στην απλούστερη μορφή τους.

 Wassily Kandinsky σύνθεση 1920

Το Σημείο

Το σημείο είναι το μικρότερο στοιχείο, το ελάχιστο πάνω στην επιφάνεια. Μεγάλο ή Μικρό είναι ένας απλός ήχος, είναι ένας ψίθυρος ή ένας κρότος. Μπορεί να είναι κηλίδα που σχηματίζει ένα υγρό πέφτοντας στο πάτωμα, ένα σημάδι που χαράσσεται πάνω στο χαρτί, ένα βοτσαλάκι στην άμμο, ένα αστέρι στον ουρανό. Όταν είναι Μεγάλο μοιάζει να πλησιάζει ενώ όταν είναι Μικρό απομακρύνεται. Αν μπει ψηλά στο χαρτί, γίνεται ελαφρύ. Αν μπει χαμηλά γίνεται βαρύ. Αν μπει αριστερά γίνεται αρχή και στα δεξιά γίνεται τέλος. Σημεία με κάποια τάξη, δημιουργούν ρυθμό. Σημεία με διαφορετική μορφή, μοιάζουν με διαφορετικούς ήχους.

Η Γραμμή

Η γραμμή δημιουργείται από το ίχνος που αφήνει πάνω στο χαρτί το σημείο που κινείται. Η Γραμμή δεν είναι στατική, έχει δυναμισμό και ελευθερία. Η Ευθεία δεν αλλάζει πορεία, είναι η γραμμή του πολιτισμού μας, είναι η γραμμή της κατασκευής, του ορθολογισμού, της τάξης (πολυκατοικίες, έπιπλα, φωτεινές επιγραφές, αλλά και σιδηροδρομική γραμμή, κομματική γραμμή κ.λ.π.).

-Η Οριζόντια είναι γαλήνια, είναι η γραμμή του ορίζοντα, του ανθρώπου που κοιμάται, ακολουθεί την φυσική κίνηση του ματιού μας.

-Η Κάθετη είναι ενεργητική, δυναμική, αυστηρή, είναι η ορθή στάση του ανθρώπου.

-Η Διαγώνια μεταδίδει τη μεγαλύτερη συγκίνηση και διέγερση, είναι ασταθής, παλεύει με την βαρύτητα.

-Η Τεθλασμένη μεταδίδει οξύτητα, ένταση καθώς δείχνει δυνάμεις που εναλλάσσονται

Η Καμπύλη

Η Καμπύλη είναι τρυφερή, φλύαρη, νωχελική, πληθωρική, χορεύει, έχει ρυθμό, χαλαρώνει ή έχει ένταση. Η Καμπύλη είναι το αντίθετο της ευθείας, έχει κίνηση, ελευθερία, ανεμελιά, δυναμικό, είναι η γραμμή της ζωής, με άπειρες δυνατότητες και ποικιλία. Μια γραμμή μόνη της στο χώρο είναι σιωπηλή, μοναχική. Δυο γραμμές έχουν διάλογο. Όσο μεγαλύτερη η ποικιλία των γραμμών τόσο μεγαλύτερο το ενδιαφέρον της σύνθεση.

Πιο Σύνθετες γραμμές

-Ατέρμονη

-Σπειροειδής

-Σπείρα ή Κοχλίας

Το Σχήμα

Η Γραμμή περιγράφει ένα σχήμα, σαν Σχήμα ορίζουμε το περίγραμμα της πορείας της γραμμής, από το σημείο εκκίνησης μέχρι να επιστρέψει στο ίδιο σημείο.

Τα απλούστερα σχήματα: Τρίγωνο, Τετράγωνο, Κύκλος

Τρίγωνο: σύγκρουση, κίνηση, κατεύθυνση – κίτρινο

Τετράγωνο: σταθερότητα αλλά και πλήξη – κόκκινο

Κύκλος: συγκέντρωση, τρυφερότητα, μητρότητα, ψυχικός κόσμος - μπλε

Η Διεύθυνση

Διαγώνια διεύθυνση: δύναμη και ένταση

Κάθετη και οριζόντια διεύθυνση: σιγουριά και ασφάλεια

Περιστροφική διεύθυνση: επιστροφή, οικειότητα, ζεστασιά (δημοτικός χορός)

Το Χρώμα

Βασικά χρώματα: κόκκινο – κίτρινο – μπλε

Συμπληρωματικά χρώματα: κόκκινο + κίτρινο = πορτοκαλί

 κόκκινο + μπλε = μωβ

 κίτρινο + μπλε = πράσινο

Ψυχρά (βάση το μπλε): μπλε - μωβ – πράσινο

Προκαλούν ετερόκλητα συναισθήματα ηρεμίας, γαλήνης, μελαγχολίας

Θερμά (βάση το κόκκινο): κόκκινο – πορτοκαλί – κίτρινο – καφέ

Ζωηρό – φωτεινό - αίσθηση οικειότητας – συνδέονται με τον ενθουσιασμό και την καλή διάθεση

Ψυχρά με Θερμά είναι **αντίθετα**

Συμβολικά μηνύματα των χρωμάτων

Θόρυβος: όταν ζωηρά βασικά χρώματα αντιπαρατίθενται δημιουργούν θόρυβο και ταραχή

Εσωτερικότητα: όταν τα μωβ και μπλε επικρατούν δημιουργείται μια ατμόσφαιρα μυστηρίου

Ψυχρότητα: ανοιχτά χρώματα από την ψυχρή ζώνη του χρωματικού κύκλου δημιουργούν την εντύπωση ψυχρής απαλότητας

Θερμότητα: κίτρινα και κιτρινοπορτοκαλιά χρώματα συνδέονται πάντα με την φωτεινότητα και την θερμότητα

Ο Τόνος

Τονικές αρμονίες, διαβαθμίσεις, αντιθέσεις. Ο Τόνος μπορεί να είναι δραματικός ή ήρεμος, ρητορικός ή υποβλητικός, να μειώνει ή να αυξάνει την ένταση.

Η Ματιέρα ή Υφή

Ματιέρα είναι η υφή του υλικού. Αναγνωρίζεται με την όραση αλλά είναι κυρίως απτική ποιότητα των πραγμάτων γύρω μας π.χ. το γυαλί, το ξύλο, το δέρμα έχουν διαφορετική υφή που την αντιλαμβανόμαστε κι αν δεν αγγίξουμε το αντικείμενο.

Είδη Ματιέρας

-Απαλή – Άγρια

-Σκληρή – Μαλακή

-Τραχεία – Λεία

-Γυαλιστερή - Ματ

Στην εικαστική γλώσσα **ματιέρα** είναι το παιχνίδι με τα χρώματα, τα διάφορα υλικά, τις τεχνικές που έχεις σαν στόχο τη δημιουργία ενός απρόσμενου αισθητικού αποτελέσματος. Είναι αυθόρμητη και χωρίς συγκεκριμένο σκοπό εικαστική απόπειρα, που οδηγείται από μια ενστικτώδη χειρονομία. Πολύ ενδιαφέρουσες ματιέρες μπορεί να πετύχει κανείς φυσώντας χρώμα πάνω στο χαρτί, τυπώνοντας σε γυαλιστερό χαρτί μια επιφάνεια με νωπά χρώματα, στάζοντας κερί, κολλώντας διάφορα υλικά όπως άμμο, ζάχαρη, χρυσόσκονη, υφάσματα κ.λ.π.

Σύνθεση

Όταν όλα τα μορφικά στοιχεία συζευχθούν έχουμε την Σύνθεσή τους. Σύνθεση είναι η αλληλεξάρτηση των στοιχείων. Τα στοιχεία της εικαστικής γλώσσας, όπως οι νότες στη μουσική ή οι λέξεις στη λογοτεχνία είναι το αλφάβητο για τη δημιουργία της Σύνθεσης (δηλαδή ενός έργου τέχνης). Μια σύνθεση μπορεί να είναι απλή, πολύπλοκη, βασανιστική ή δύσκολη, ισόρροπη ή έκκεντρη.

Το πρωταγωνιστικό στοιχείο ή κέντρο της Σύνθεσης: το στοιχείο που προβάλλει πιο δυνατά σε μια σύνθεση είναι ο φορέας του θέματος, το πρωταγωνιστικό της στοιχείο. Ένα οπτικό μονοπάτι μας οδηγεί σ’ αυτό αλλιώς, το μάτι «πηδάει» οπτικά στο θέμα με δραστικό τρόπο. Μπορεί να βρίσκεται οπουδήποτε μέσα στο έργο; Όχι. Αν βρίσκεται στο κέντρο της σύνθεσης το αποτέλεσμα θα είναι πληκτικό, αν βρίσκεται σε έκκεντρο σημείο, το αποτέλεσμα θα έχει δυναμισμό και ενδιαφέρον.

Σε μια σύνθεση προσέχουμε την κατανομή των βαρών, την επανάληψη, την ποικιλία, τις αντιπαραθέσεις των μικρών και των μεγάλων σχημάτων. Τελικά, σύνθεση είναι η «σωστή» κατά την κρίση του καλλιτέχνη τοποθέτηση των μορφολογικών του στοιχείων στο χαρτί ή στο χώρο; Συνταγή δεν υπάρχει για την «σωστή» σύνθεση!

Μερικές αρχές της σύνθεσης: αρμονία, αντίθεση, απλότητα, πυκνότητα, συνέχεια, ασυνέχεια, ομαδοποίηση, ενότητα, ποικιλία, ρυθμός, επανάλληψη.

Στατική σύνθεση: μια εικαστική σύνθεση που συγκεντρώνεται στο κέντρο ακριβώς ενός πίνακα μοιάζει στατική, συντηρητική και χωρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Οι δυνάμεις που επενεργούν επάνω της είναι ίδιες από παντού και γι’ αυτό μοιάζει ακίνητη και άχαρη, πληκτική στην απόλυτη ισορροπία της.

Αντίθεση: έχουμε όταν συνυπάρχουν στην σύνθεση στοιχεία που δεν έχουν συγγένεια μεταξύ τους, ούτε στο σχήμα, ούτε στο μέγεθος, ούτε στο χρώμα, ούτε στον τόνο.

Προσχέδιο: ονομάζουμε τα σχέδια αυτά που έχουν τις ίδιες διαστάσεις με το τελικό προϊόν και αποδίδουν χρωματικά και σχεδιαστικά, όσο το δυνατών πιστότερα. Η χρήση του είναι στο να καταλήξει ο πελάτης σε κάποιο από τα προτεινόμενα προσχέδια, ώστε ο γραφίστας να κατασκευάσει την τελική μακέτα.

Εταιρική ταυτότητα: πρόκειται για το περιεχόμενο ενός προγράμματος γραφικού σχεδίου που προβάλει την εικόνα της κάθε εταιρείας προς τα έξω. Περιλαμβάνει εμπορικό σήμα – λογότυπο με την χρωματική πρόταση, φακέλους, επιστολόχαρτα και κάρτες.

Λογότυπο εταιρείας: είναι γράμματα ή λέξη ή το σύμβολο που σχεδιάζεται με ένα χαρακτηριστικό και πολλές φορές ενοποιημένο τρόπο, για να σχηματίσουν την εμπορική ονομασία – ταυτότητα της εταιρείας.

Επιτυχημένο λογότυπο: για να είναι επιτυχημένο ένα λογότυπο θα πρέπει

* να έχει απλή, ευανάγνωστη και τυποποιημένη μορφή ώστε να είναι εύκολο να ανακληθεί στην μνήμη
* να έχει σχέση με την εταιρεία ή τον οργανισμό για τον οποίο προέρχεται και να διευκολύνει την οπτική επικοινωνία ανάμεσα στην επιχείρηση και το κοινό, δημιουργώντας άμεσους συνειρμούς, συσχετισμούς, αναφορές και οπτική επαφή. Δηλαδή να συνδέσει τα προϊόντα ή της υπηρεσίες της εταιρείας με το αγοραστικό κοινό.
* να είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να εμφανιστεί πάνω σε αναρίθμητες μορφές όπως φωτεινή επιγραφή, διαφημιστικά δώρα, αφίσες, κάρτες, φακέλους, έντυπα κ.λ.π.

Στυλιζάρισμα: είναι η διαδικασία που ακολουθείται για τη δημιουργία μίας απλοποιημένης εικόνας. Μία εικόνα που αποδίδεται με αφαιρετικό τρόπο, μεταδίδει έμμεσα και περιεκτικά ένα σύνθετο και εκτεταμένο μήνυμα σε ανθρώπους με διαφορετική κουλτούρα και γλώσσα (σήματα οδικής κυκλοφορίας, δημοσίων χώρων κ.τ.λ.).Η στυλιζαρισμένη εικόνα χαρακτηρίζεται από την απλότητα της φόρμας της και τη διαφάνεια του μηνύματός της.

Στην τέχνη, ένα **μοτίβο** είναι ένα στοιχείο ενός [προτύπου](http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Pattern&usg=ALkJrhgDXK0maxF33PdL92-tZZ8JzO9wYA) , μια [εικόνα](http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Image&usg=ALkJrhi5mCeGDwWFWiSY7sY4wEwJ1GI3XA) ή μέρος του ενός, ή ένα [θέμα](http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Theme_%28arts%29&usg=ALkJrhhUz60Oi_KhlxwanTir2SrSSUDLPA). Ένα μοτίβο μπορεί να επαναληφθεί σε ένα σχέδιο ή σύνθεση, συχνά πολλές φορές, ή μπορεί να συμβεί μόνο μία φορά σε ένα έργο. Ένα μοτίβο μπορεί να είναι ένα στοιχείο στην [εικονογραφία](http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Iconography&usg=ALkJrhgbkvSKkuLhAyDpX1-SES3e21j9nw) του ένα συγκεκριμένο θέμα ή το είδος του θέματος που παρατηρείται σε άλλα έργα. Τα διακοσμητικά ή διακοσμητική τέχνη μπορεί συνήθως να αναλυθεί σε μια σειρά από διαφορετικά στοιχεία, τα οποία μπορεί να ονομαστεί μοτίβα. Αυτά μπορεί συχνά, όπως και στην [τέχνη κλωστοϋφαντουργίας](http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Textile_art&usg=ALkJrhgXMOmGUKESz9UaGyjkNOvgEvIazQ) να επαναληφθεί πολλές φορές σε σχέδια. Πολλά σχέδια σε [τζαμιά](http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Mosques&usg=ALkJrhit8alGmzUEsMVJdlsrOWnAGNFhDw) στην [ισλαμική](http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Islamic&usg=ALkJrhjaZ9Xn3p38WJ6lthcpETAn0V6hUQ) κουλτούρα είναι μοτίβα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων του ήλιου, της σελήνης, τα ζώα όπως τα άλογα και τα λιοντάρια, λουλούδια, και τα τοπία.

Η φωτοτράπεζα στην γραφιστική: την φωτοτράπεζα την χρησιμοποιούμε στην σύνθεση της τελικής εργασίας, που προκύπτει από τη ρεπροκάμερα, η οποία δίνει φιλμ της μακέτας και από το χρωμογράφο που περιέχει τα φιλμ των φωτογραφιών. Γίνεται από τεχνίτες (ενθέτες) πάνω σε ειδικά φωτιζόμενα τραπέζια, που ονομάζονται φωτοτράπεζες.