

модуль 1

введение
в цифровое
искусство

занятие 2

основы
визуального
восприятия

маргарита варакина

2025

> ПРИНЦИПЫ ВОСПРИЯТИЯ
цвета

1

> ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ
и баланса

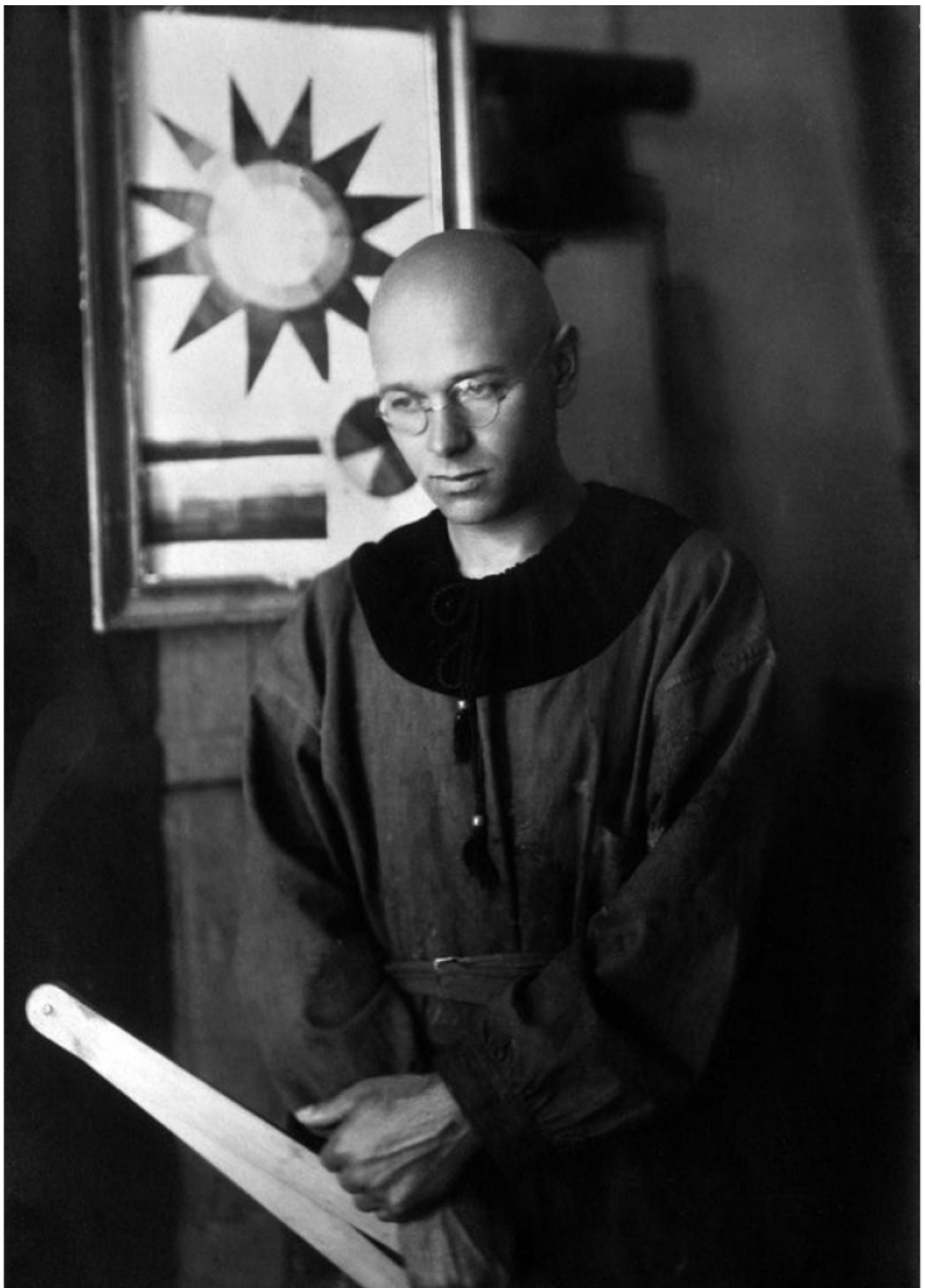

2

> форматирование
и пространство
в цифровом искусстве

3

принципы восприятия цвета

Иоханнес Иттен –
швейцарский художник,
теоретик и педагог
Баухауса, создатель учебного
курса, который лег в основу препода-
вания многих современных художест-
венных школ

свои теоретические и педагогические взгляды он изложил в книгах **«Искусство цвета»** и **«Искусство формы»**. Эти издания стали азбукой для всех, чья работа связана с колористикой

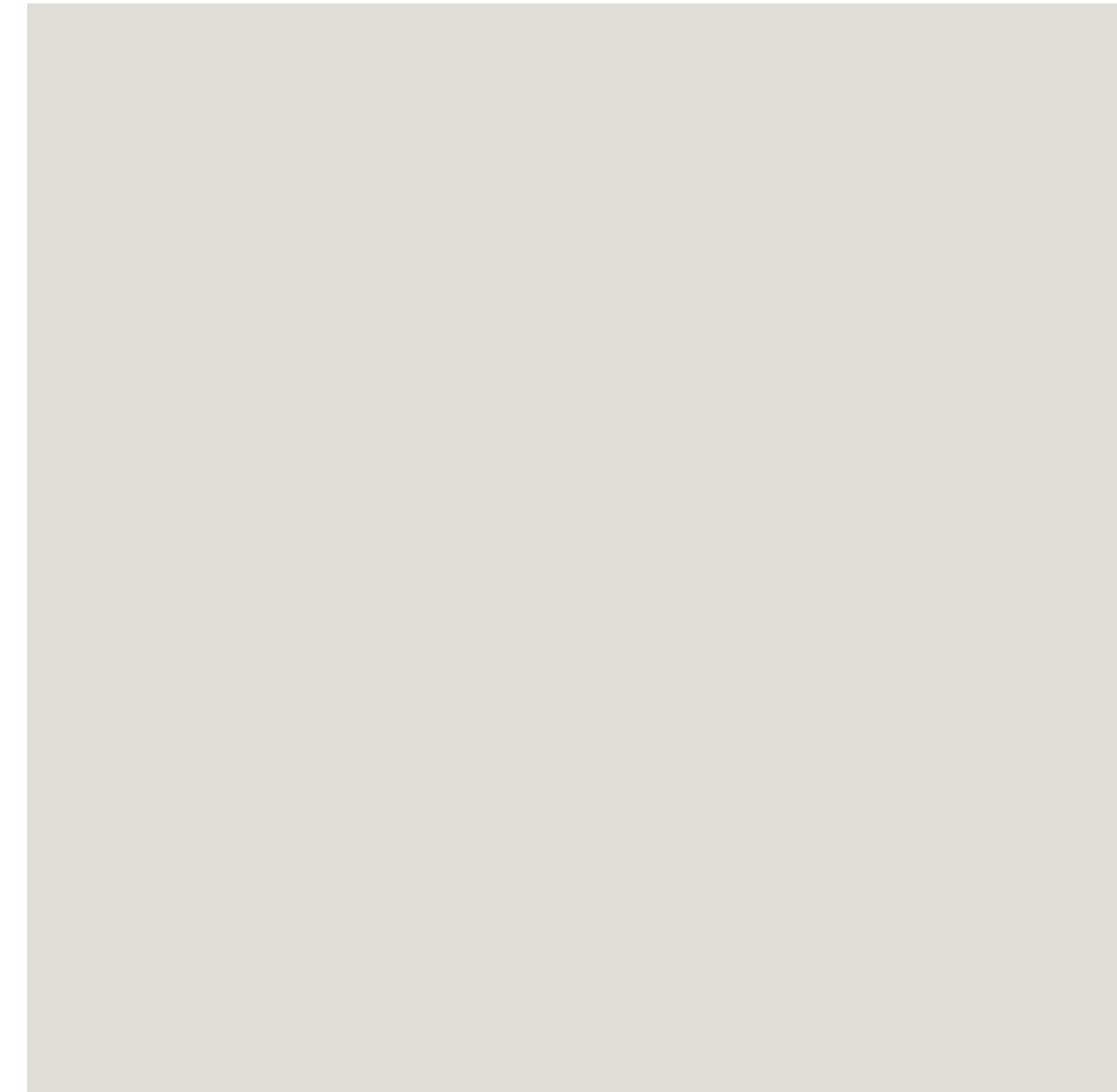
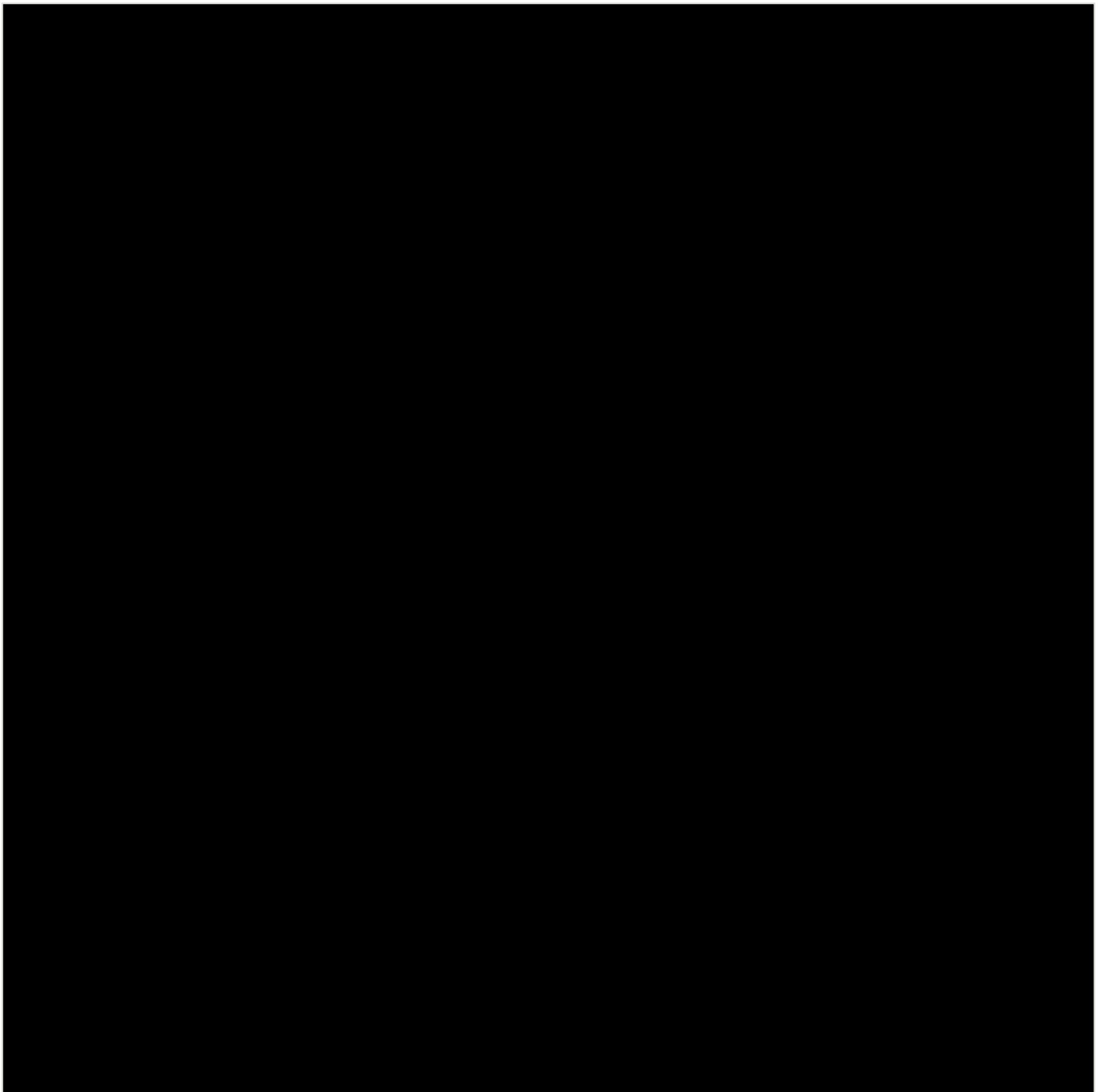
«Искусство цвета» – это практическое руководство по цвету, описывающее его физические и психологические свойства, цветовые гармонии и контрасты.

«Искусство формы» – это изложение авторской оригинальной системы подготовки художников, где последовательно излагаются способы передачи в рисунке цвета и контрастов, отображение материалов, текстур и форм.

виды контрастов по Иттену

- > светлого и темного
  - > по площади цветовых пятен
    - > по насыщенности
    - > холодного и теплого
    - > дополнительных цветов
    - > симультанный контраст

**светлого
и темного**

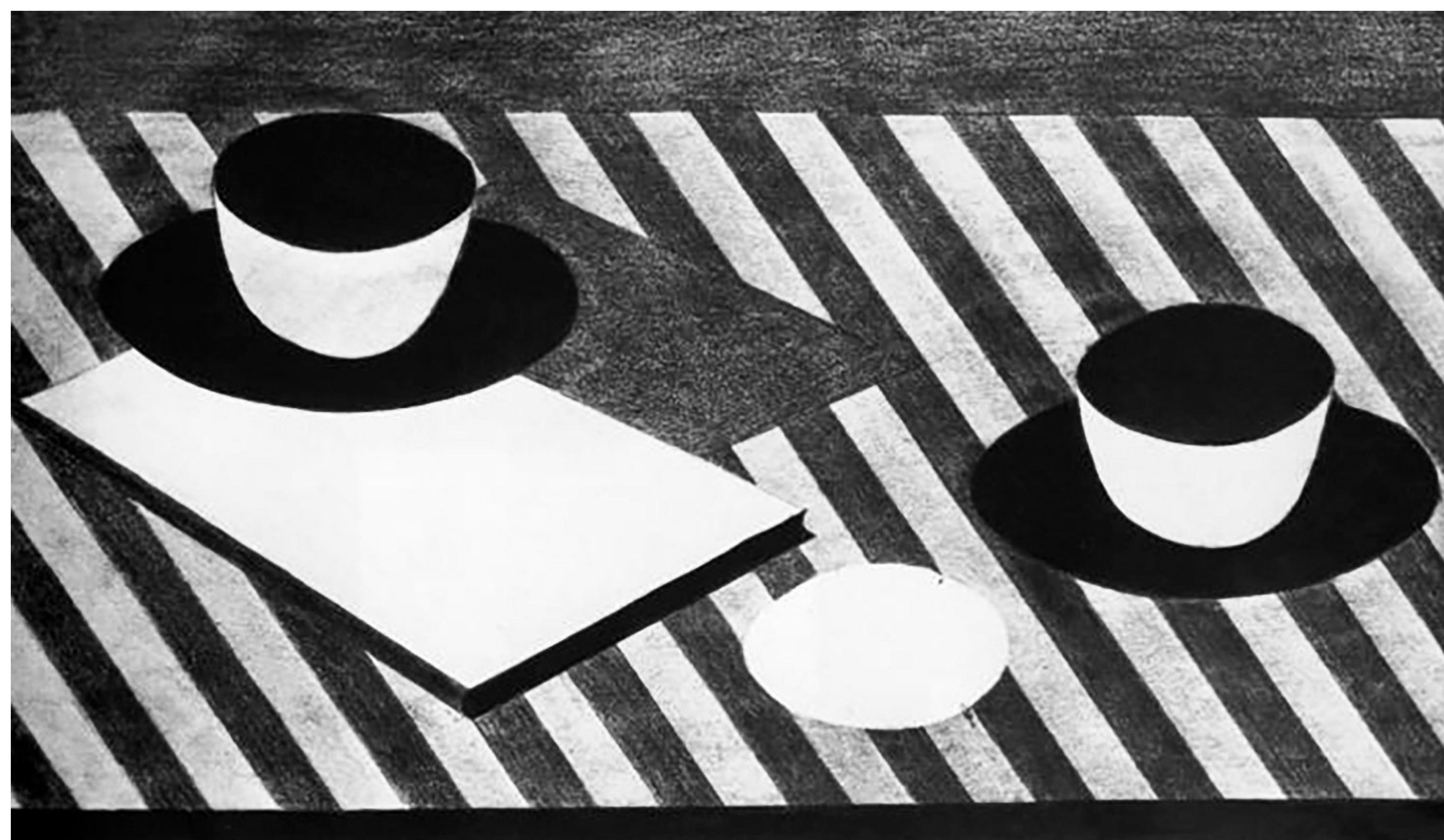
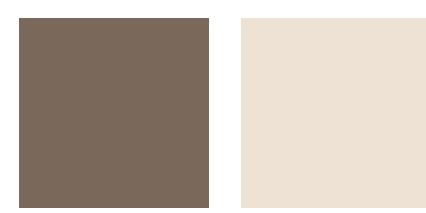

Альбрехт Дюрер

Заяц

1502

Л. Мюллер

Белые чашки, черные блюдца
и белое яйцо

1931

по площади цветовых пятен

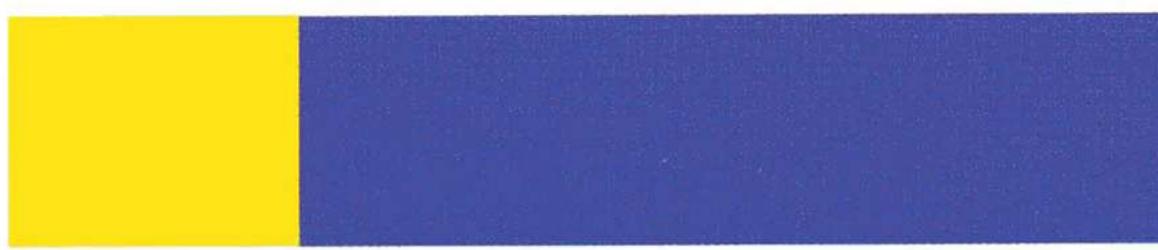

Рис.42

Рис.43

Рис.44

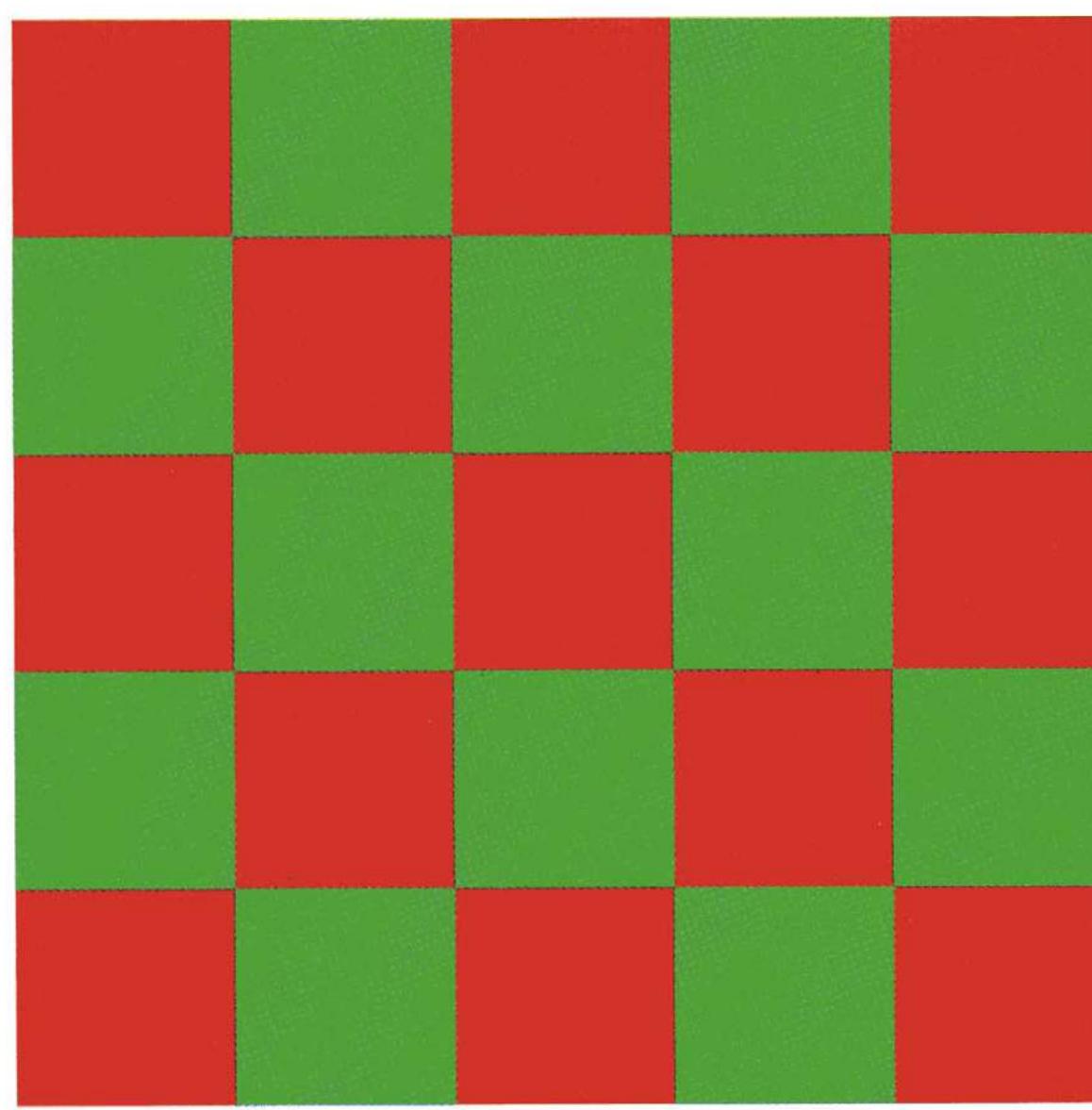

Рис.46

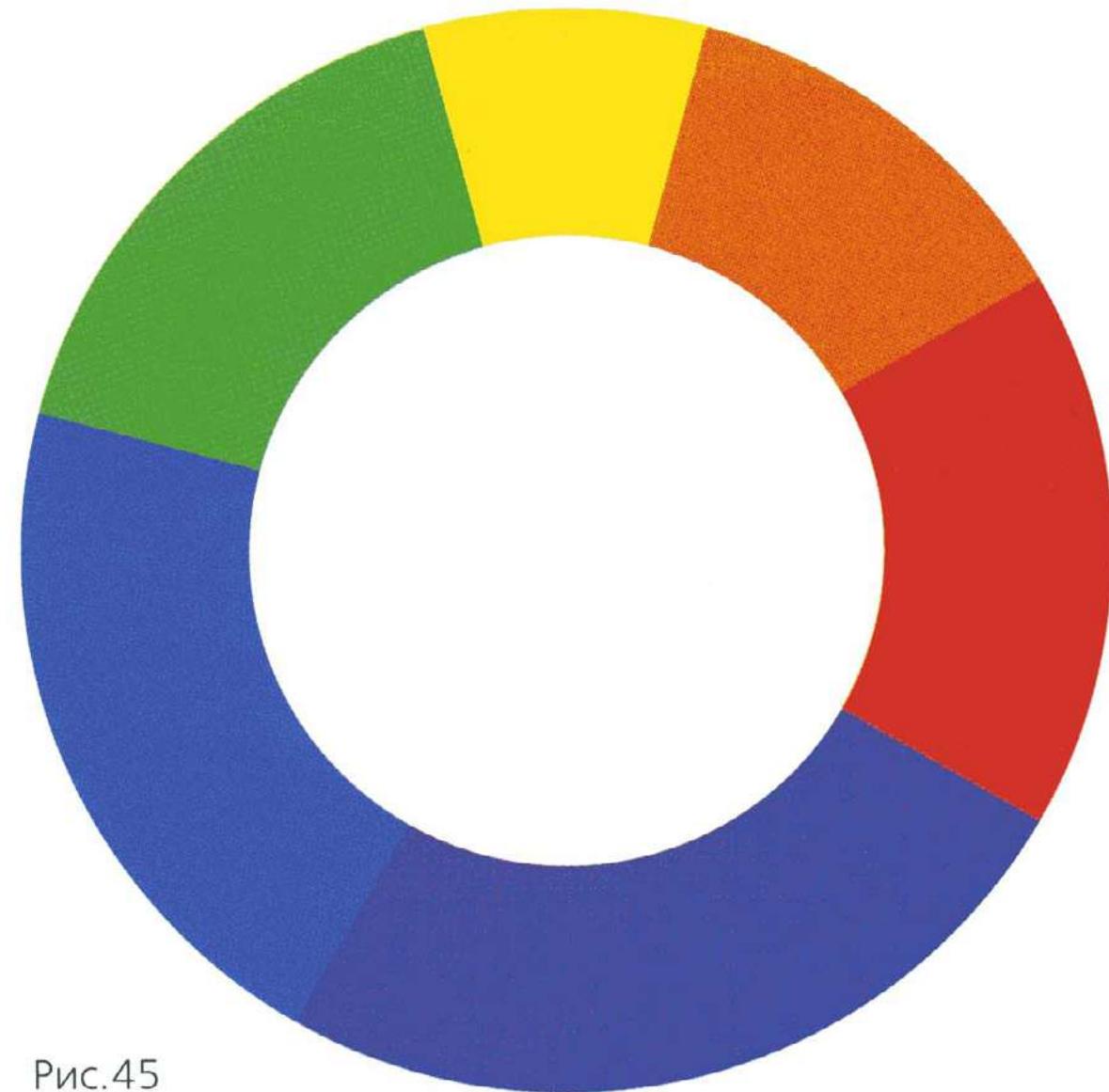

Рис.45

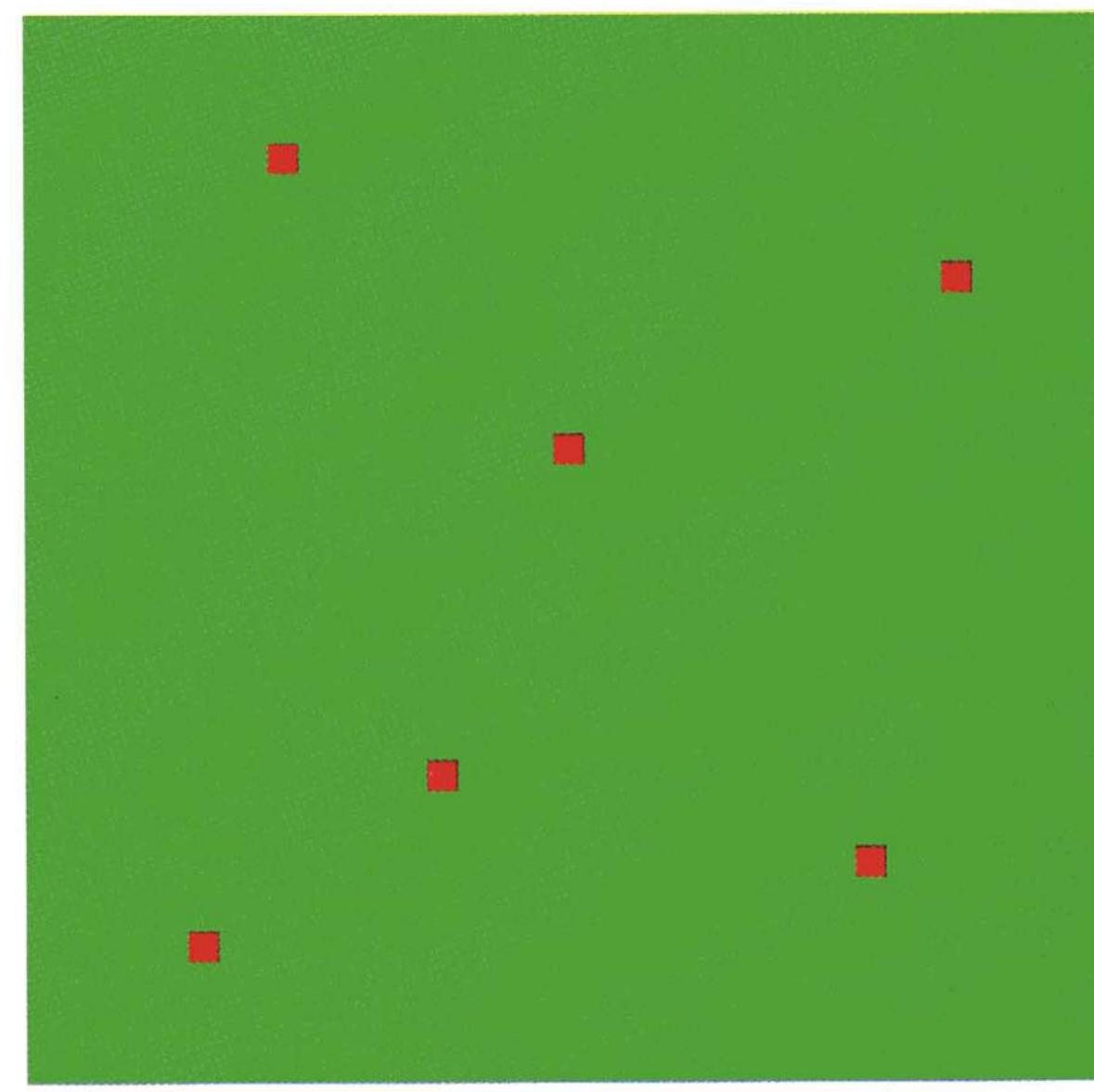

Рис.47

Казимир Малевич

Красная конница
1928–1932

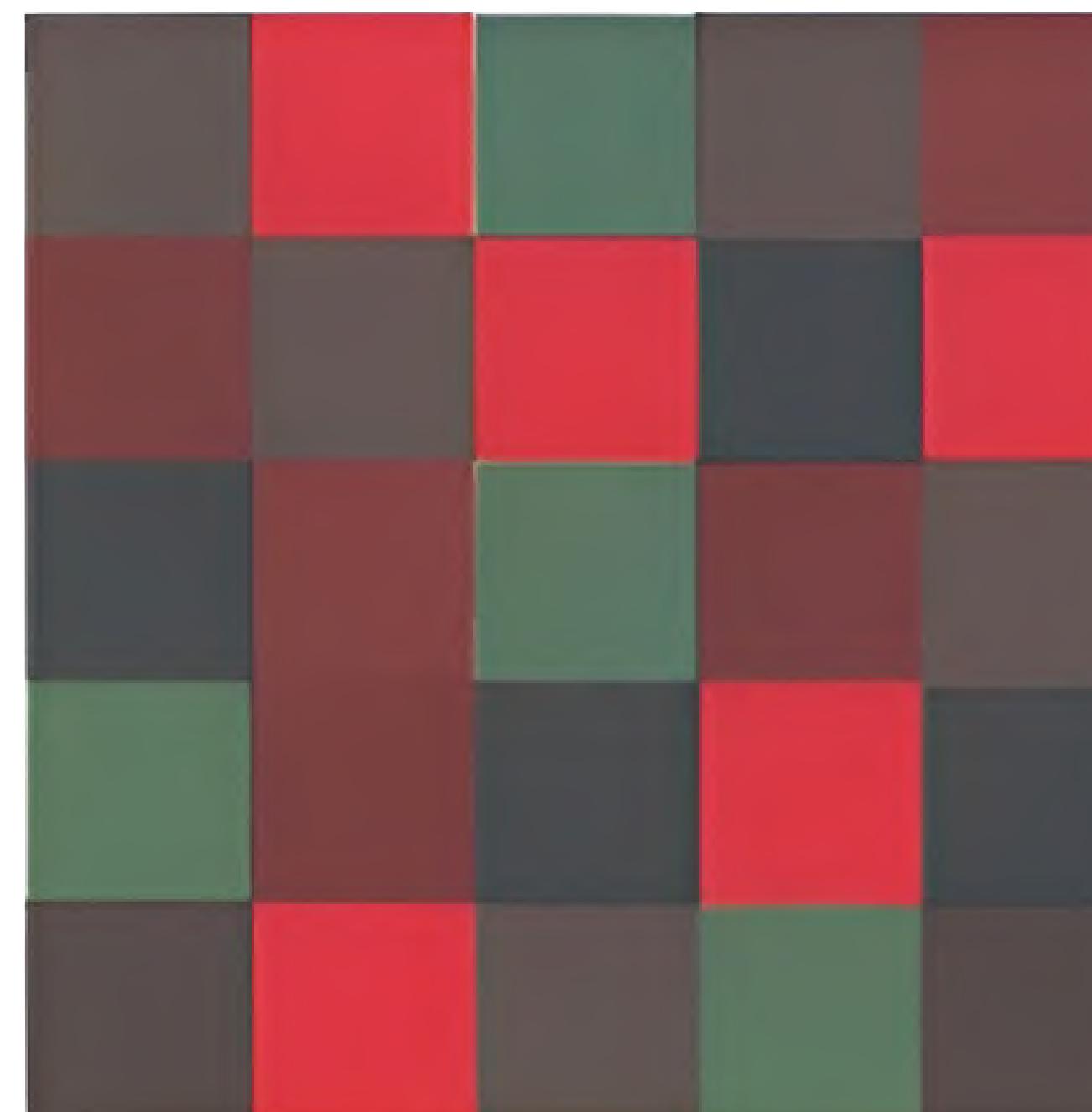
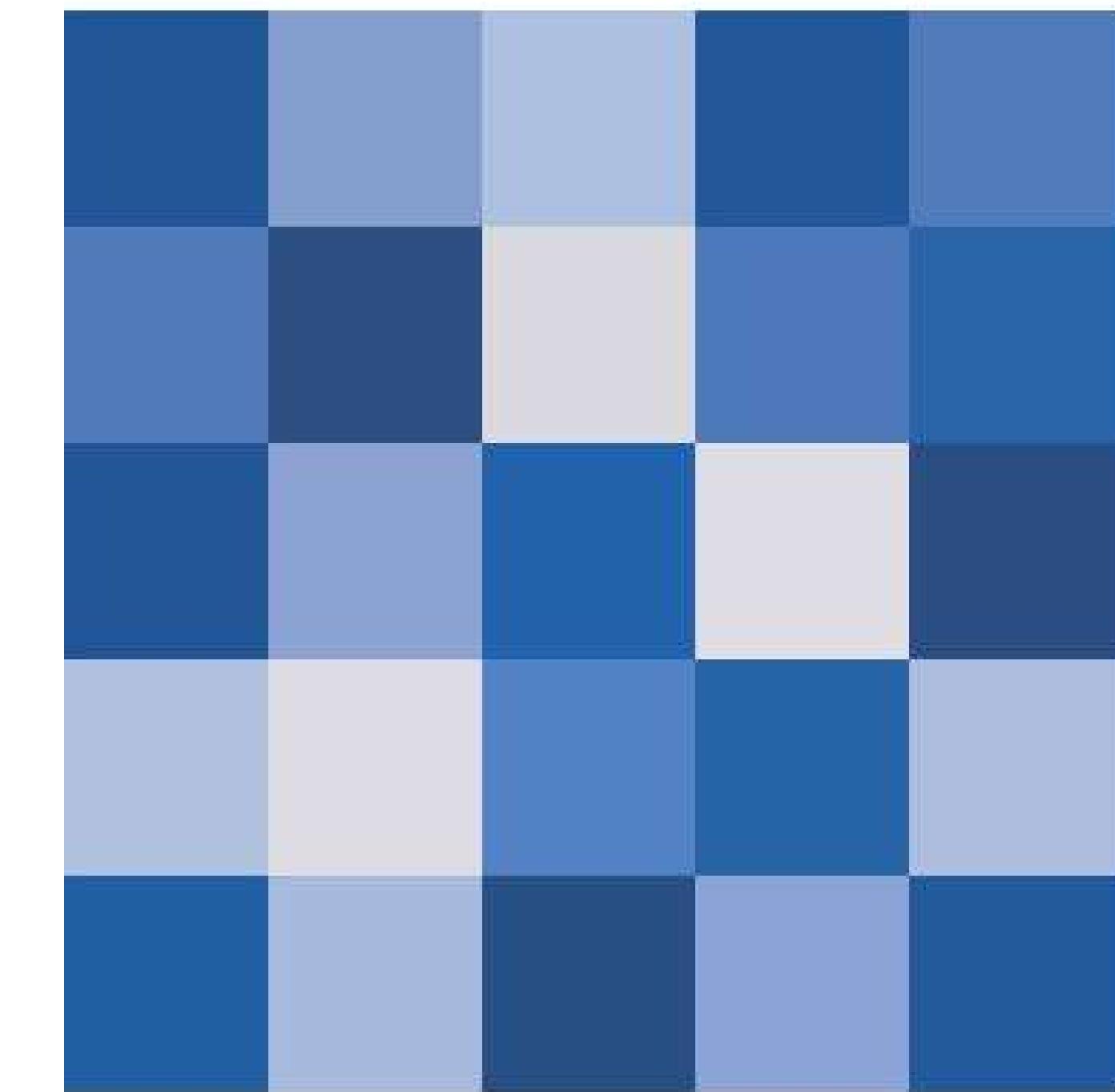
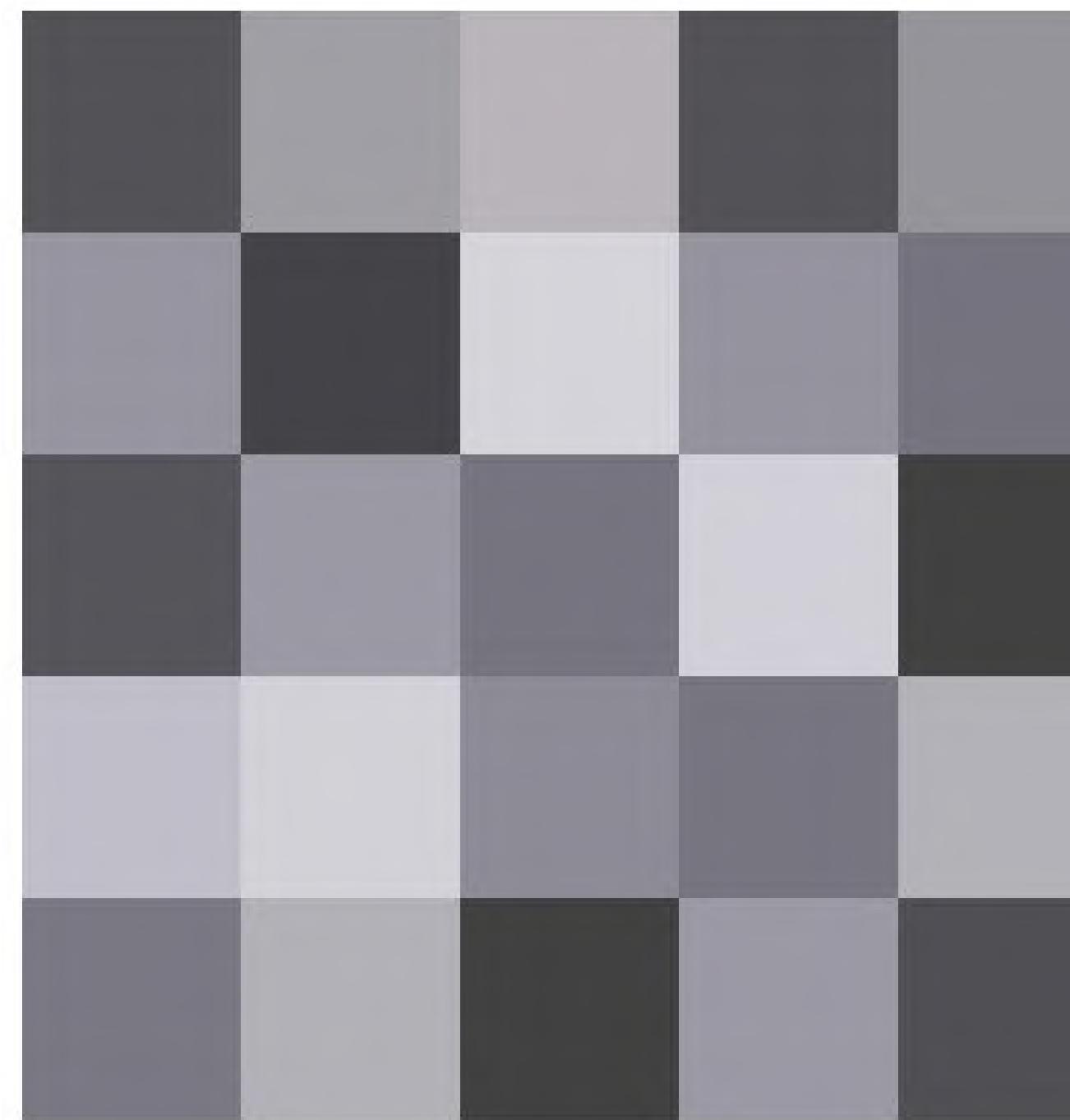
Марк Ротко

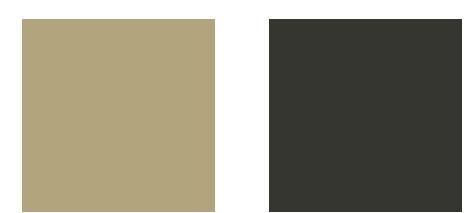
№ 1 (Королевский красный
и голубой)
1954

Густав Климт
Поцелуй
1907–1908

по насыщенности

Марсель Дюшан
Обнаженная, спускающаяся
по лестнице
1912

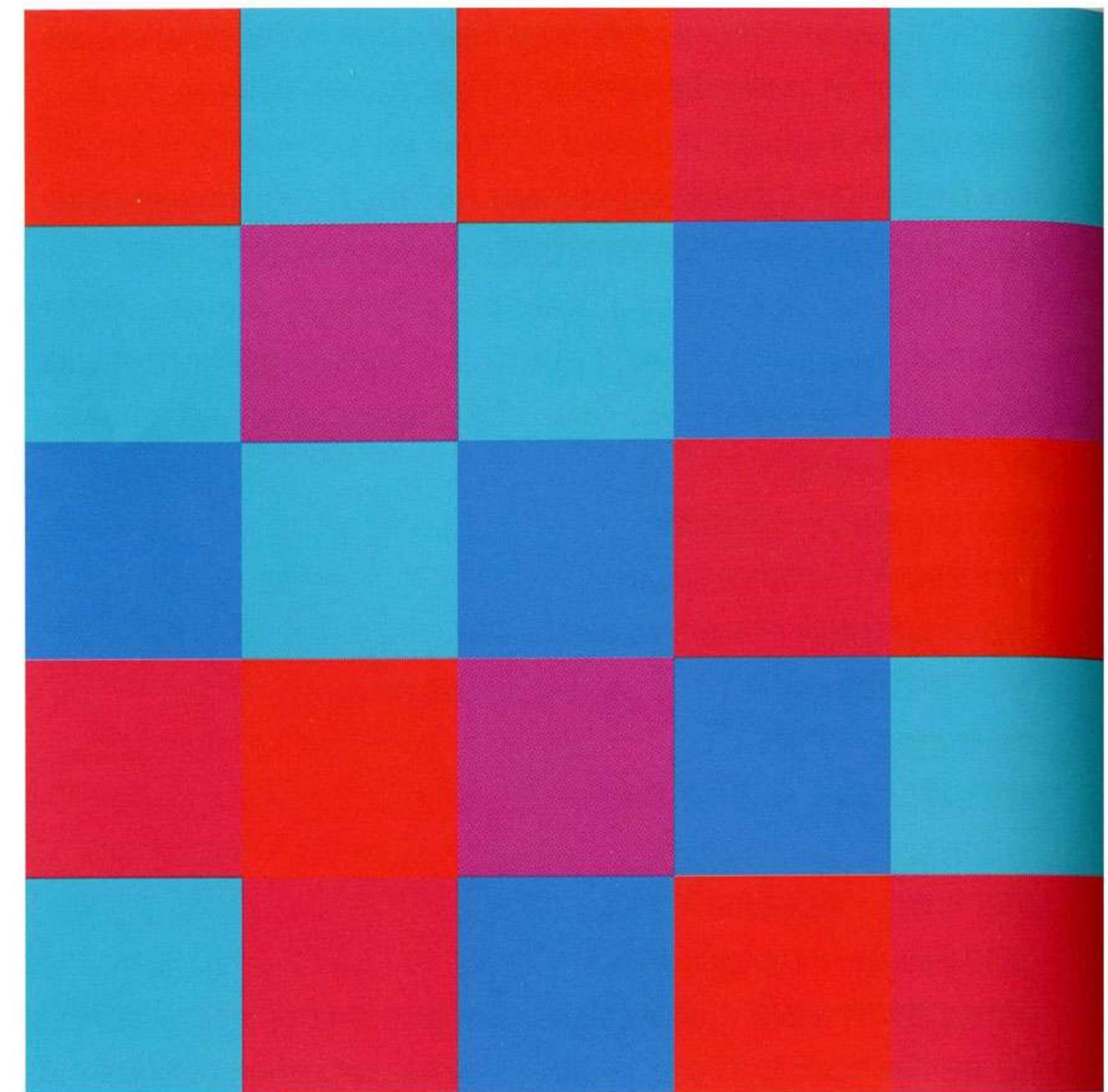

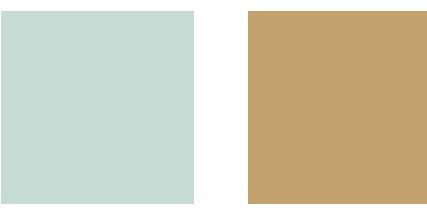
Поль Сезанн
Гора Сент-Виктуар
1880–1890

холодного и теплого

Чтобы определить, холодный цвет или теплый, оцените доминирующий тон. В теплых цветах преобладает **красный, желтый или оранжевый** пигмент, что ассоциируется с теплом и солнцем. В холодных — **синий, голубой или фиолетовый**, напоминающие лед или воду.

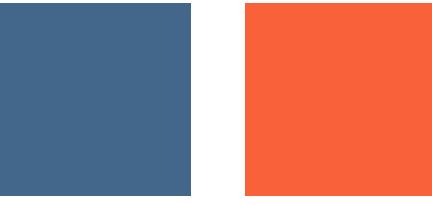

Питер Брейгель Старший
Вавилонская башня
1563

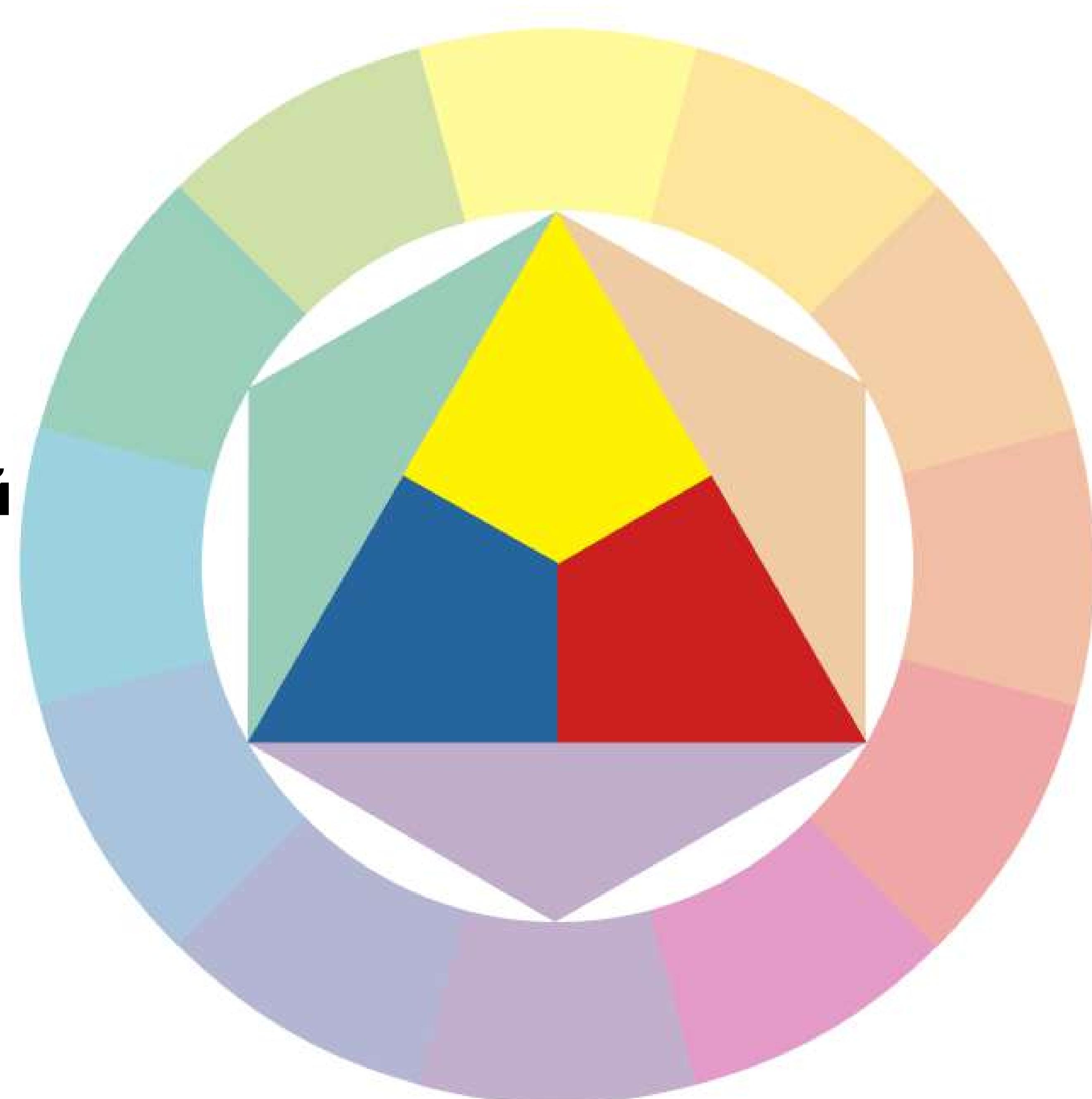

Клод Моне
Парламент
1900–1904

дополнительных цветов

Иттен предложил свой цветовой круг, в основе которого лежит белый (отражает все волны спектра) и черный (не отражает ни одной), а также ключевые цвета – **красный, желтый и синий** цвета.

оранжевый = желтый + красный

зеленый = желтый + синий

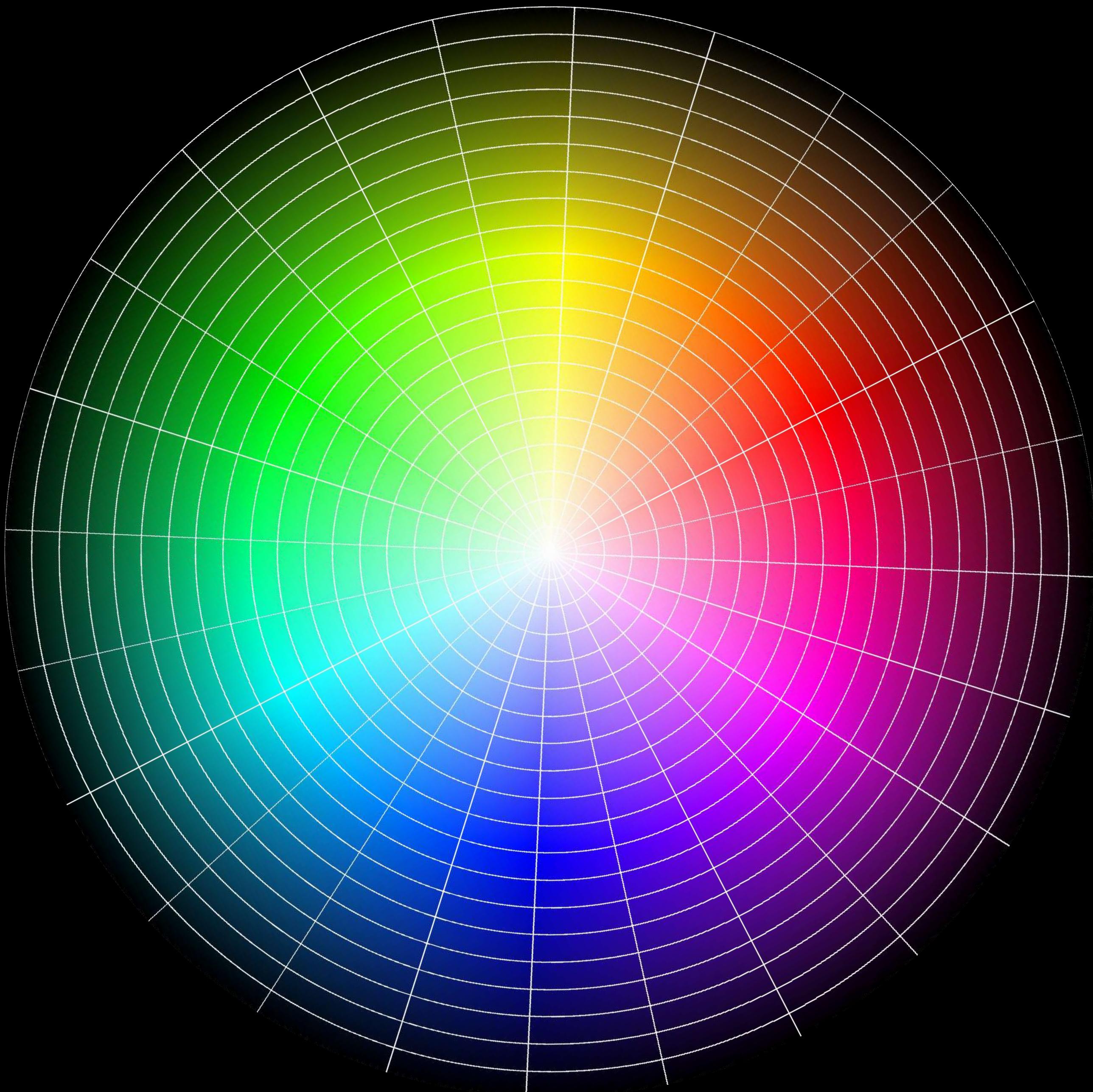
фиолетовый = красный + синий

Иттен предложил свой цветовой круг, в основе которого лежит белый (отражает все волны спектра) и черный (не отражает ни одной), а также ключевые цвета – **красный, желтый и синий** цвета. В результате их смешивания получаются три дополнительных: **оранжевый, зеленый и фиолетовый**

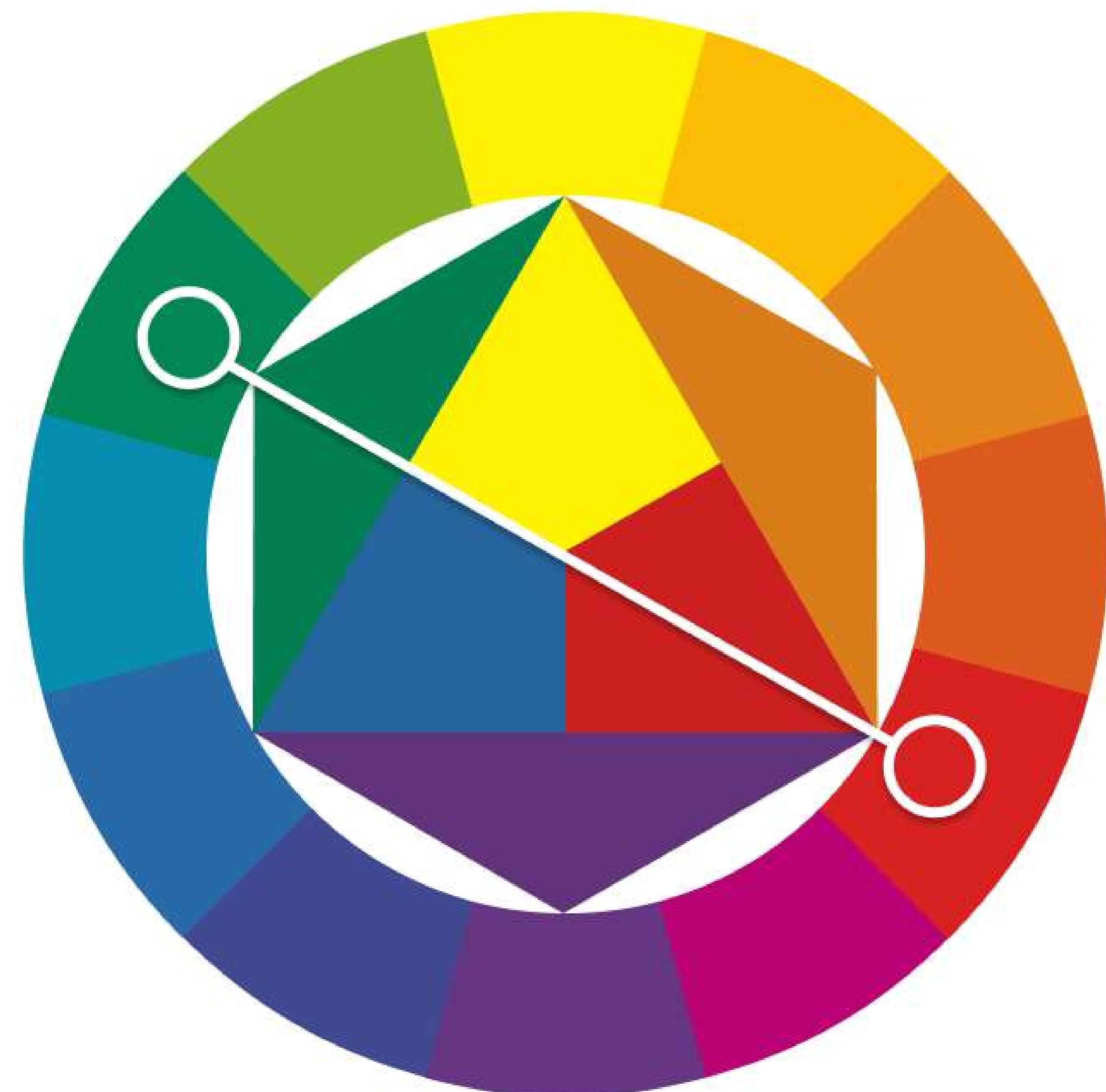
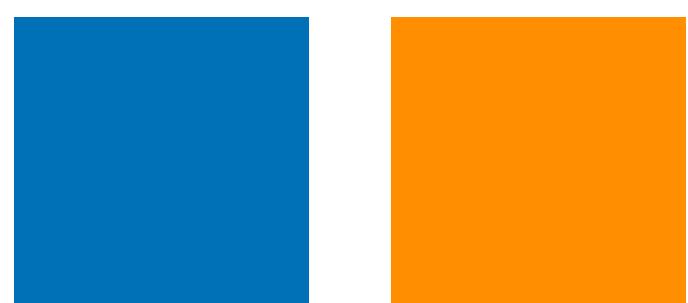
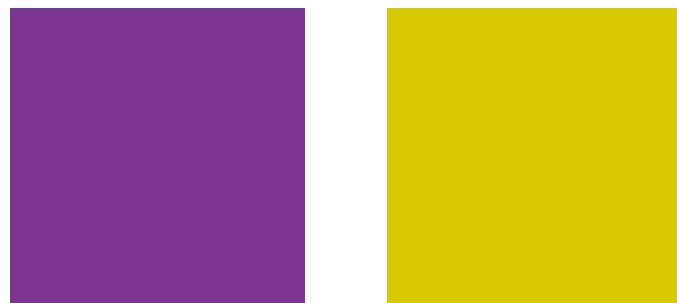
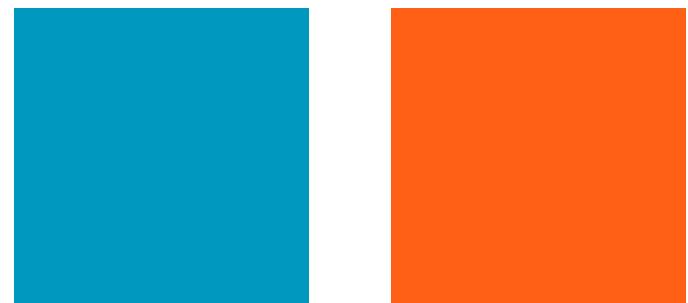
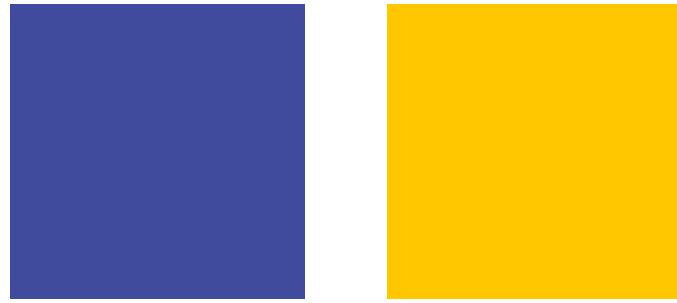
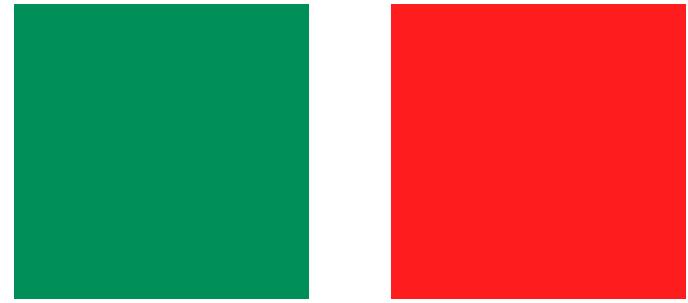

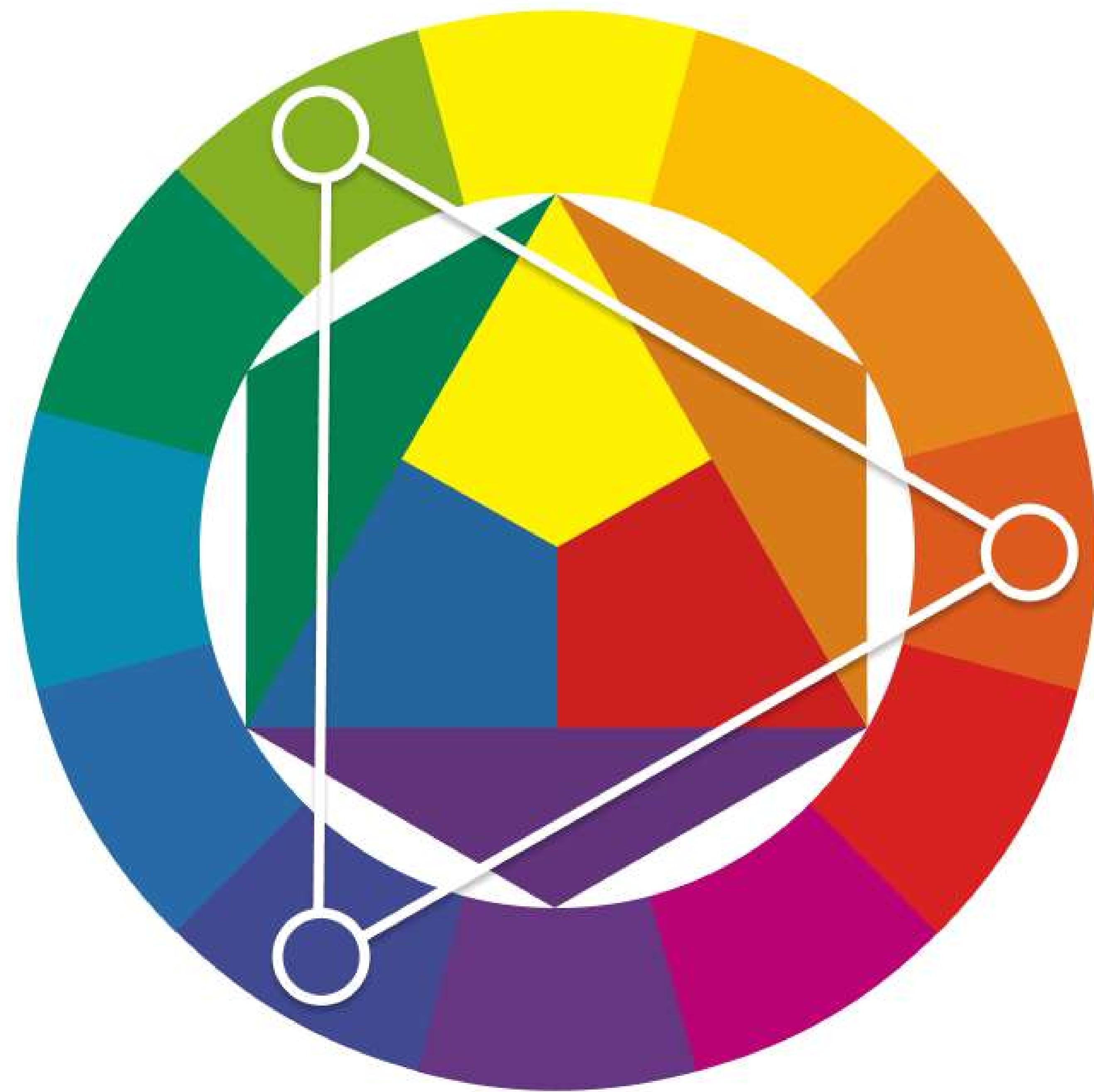
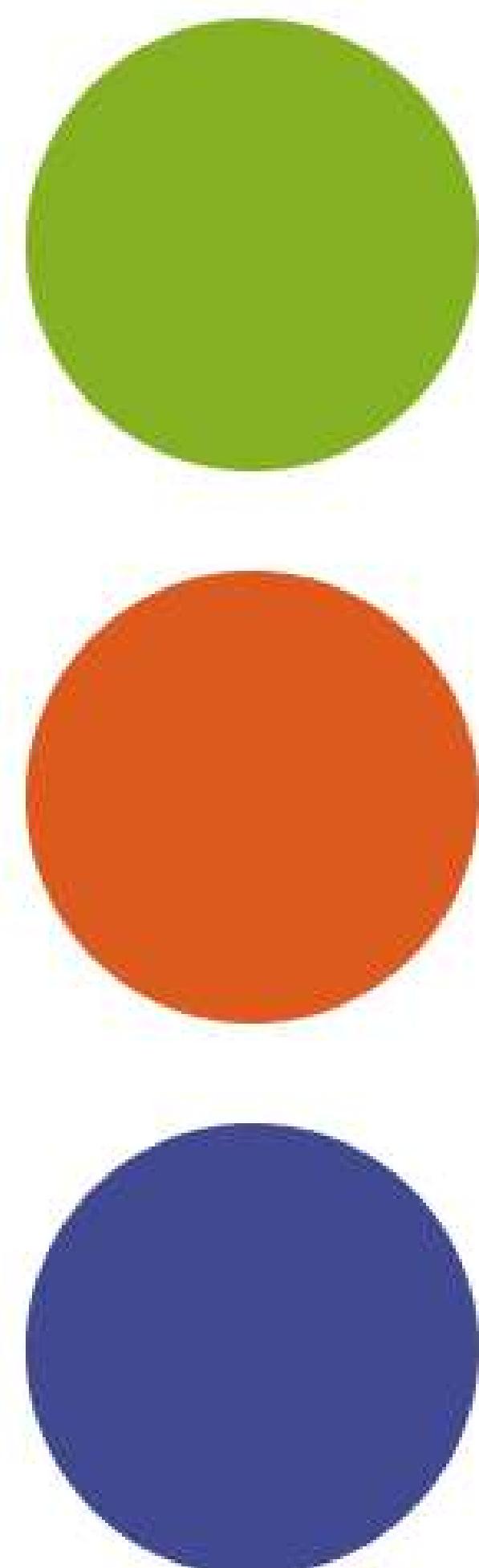
расширенная палитра

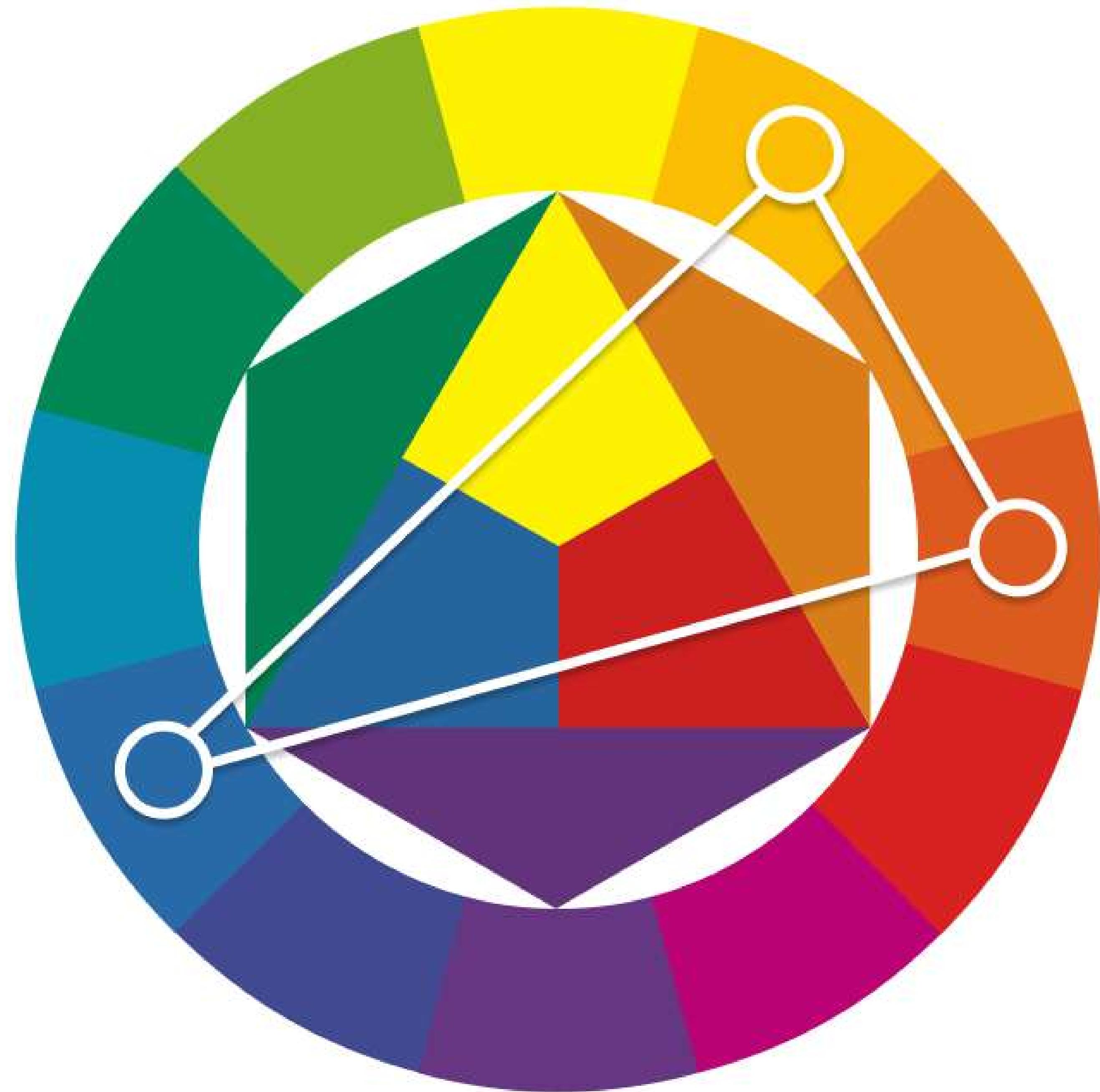
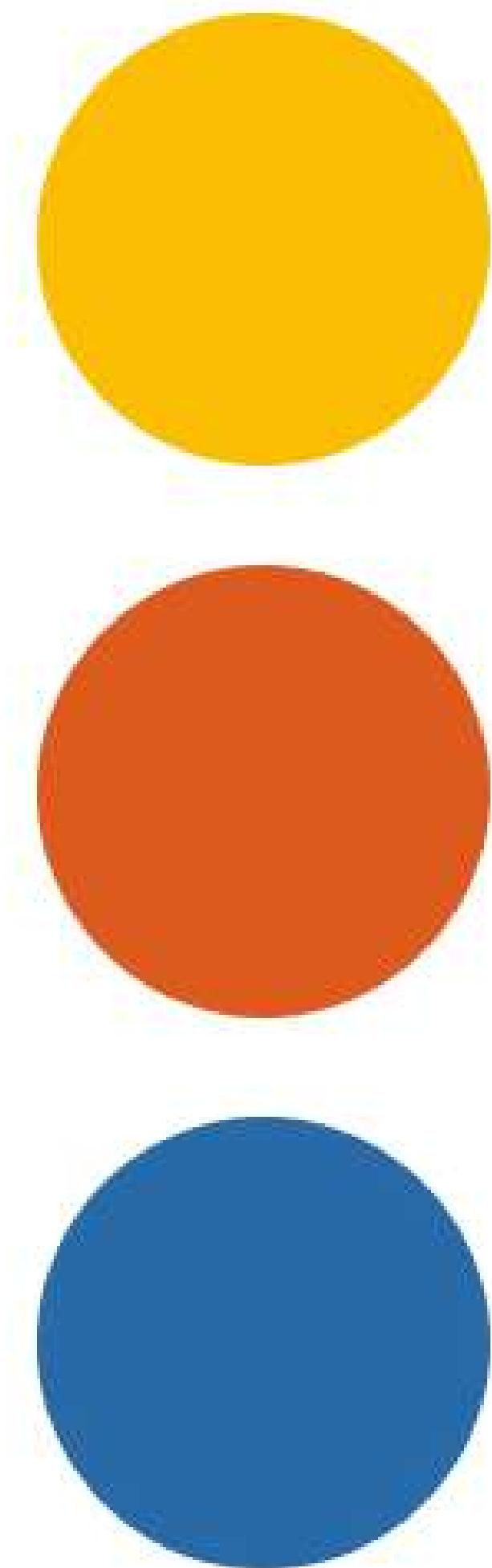
самый сильный контраст
возникает у противопо-
ложных друг другу цветов

классическая триада цветов

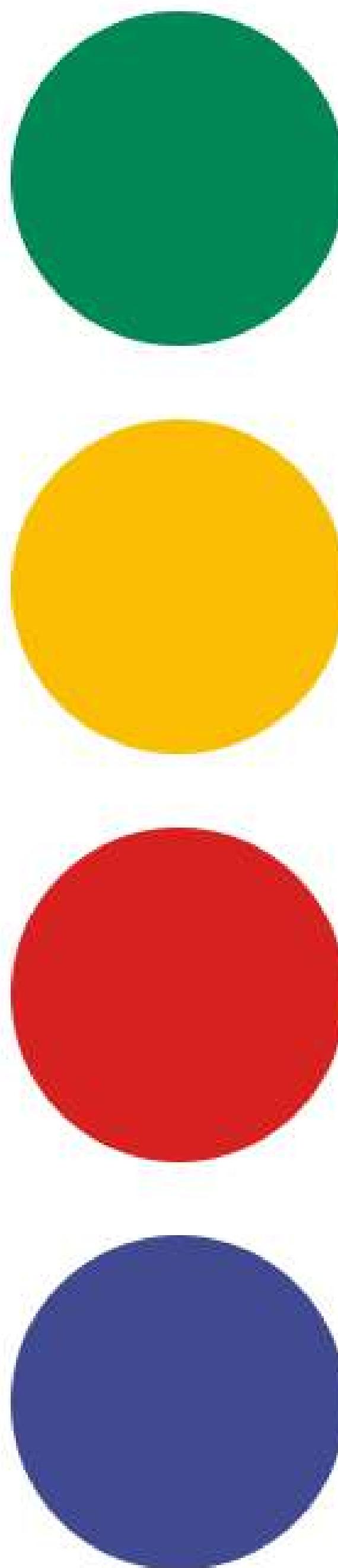
триада цветов

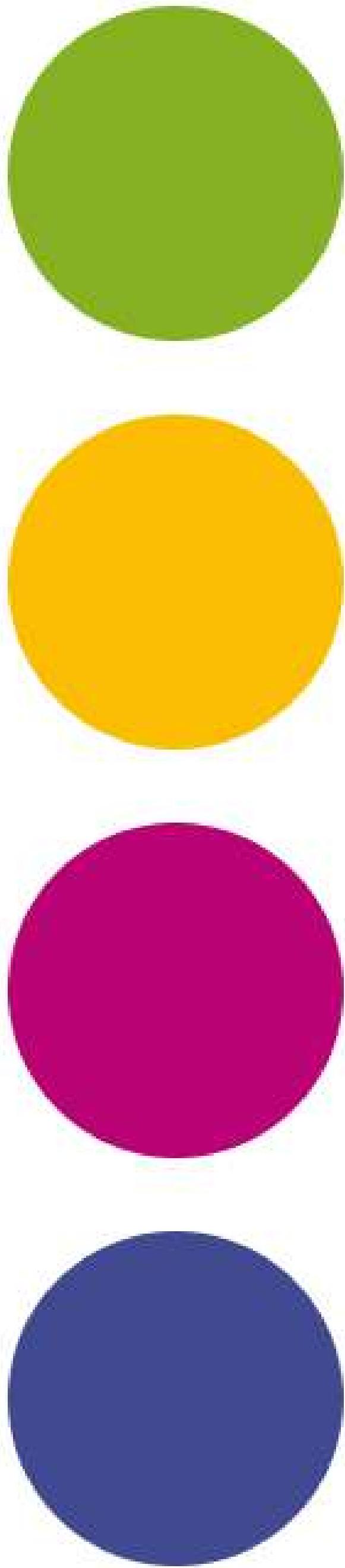
аналоговая триада цветов

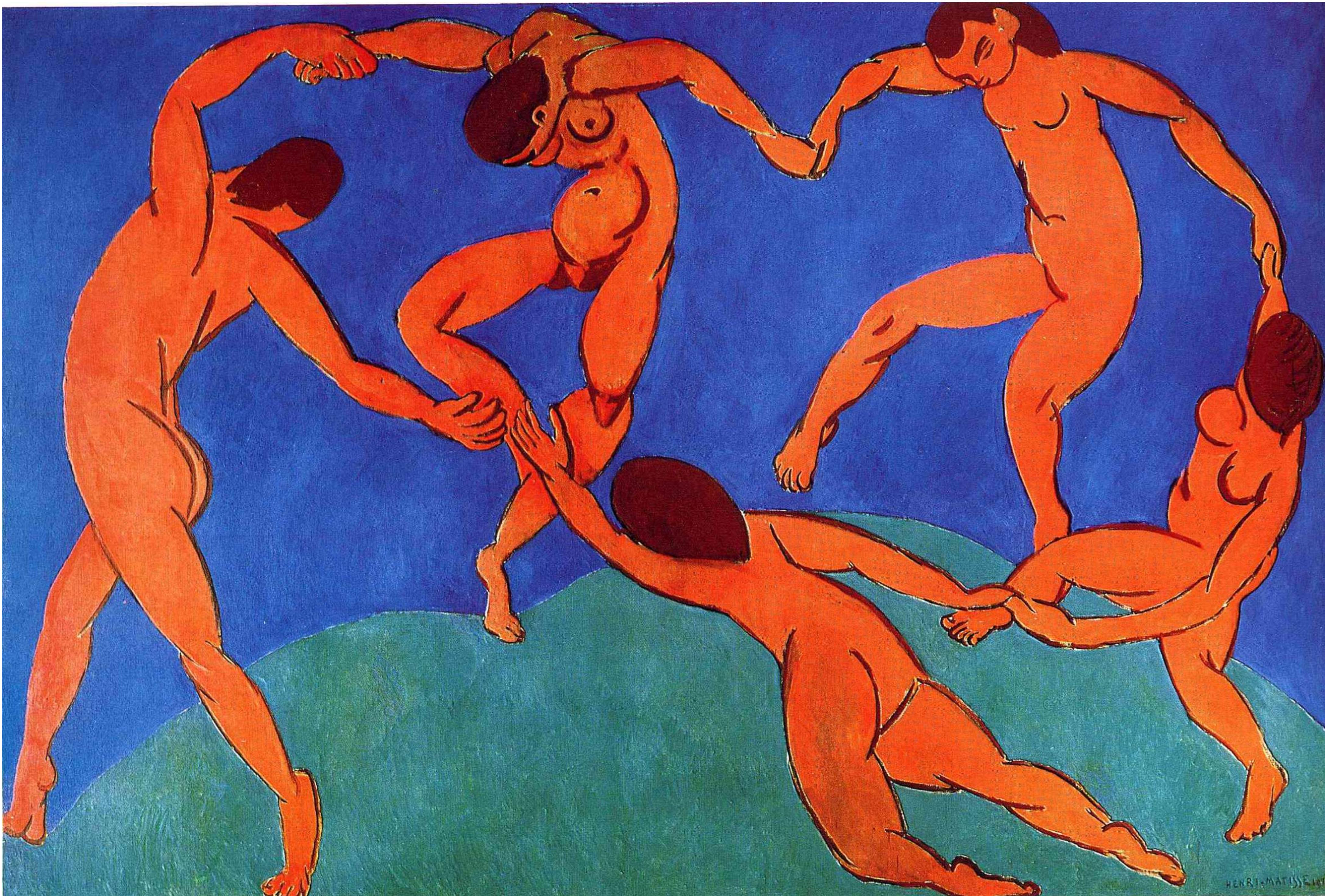
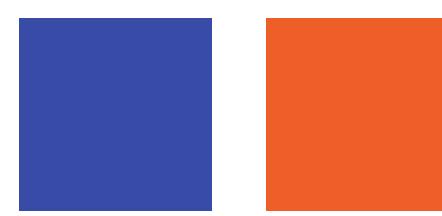

Классическая тетрада цветов

тетрада цветов

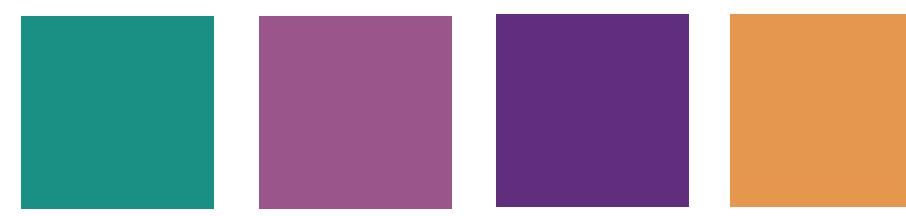
Анри Матисс

Танец

1910

Джон Рафман
Младший Демон I
2022

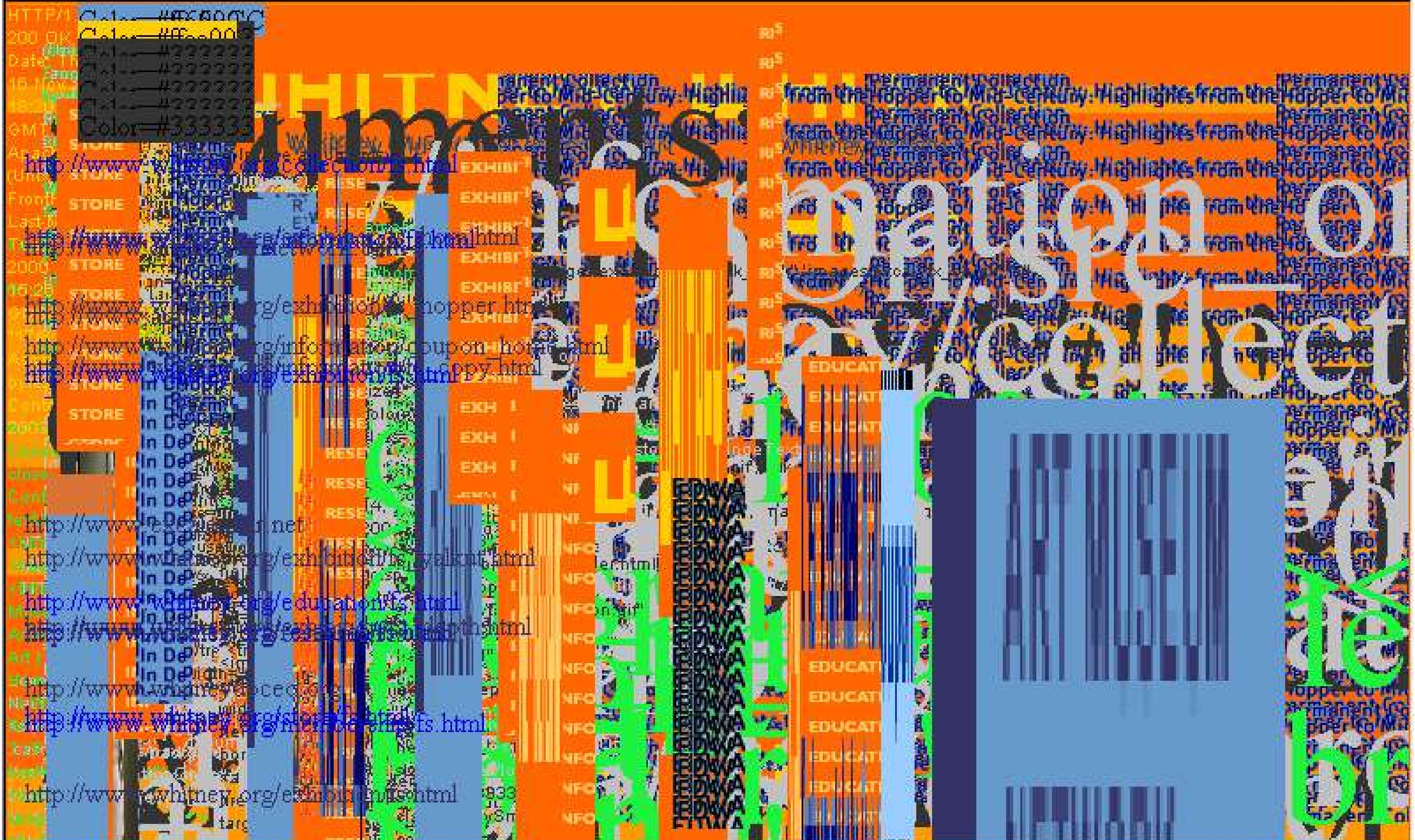
Дэвид Хокни

Поваленные деревья
в Волдгейте
2008

Shredder 1.0 - Netscape

Location: <http://www.whitney.org/>

Марк Напьер

Шредер

1998

как и где
применять?

городская среда

Александр Калдер
1977

интерьер

ФЭШН

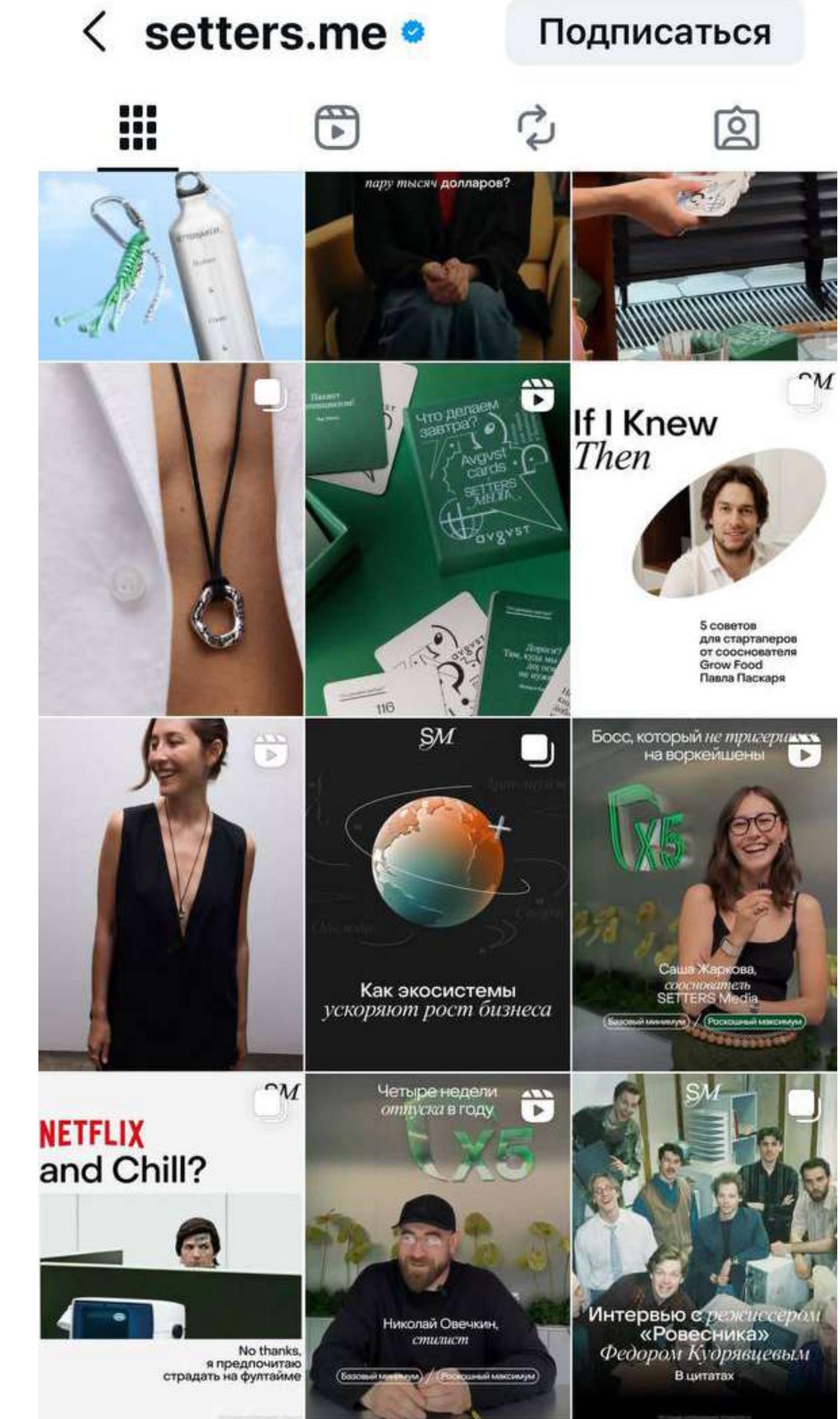
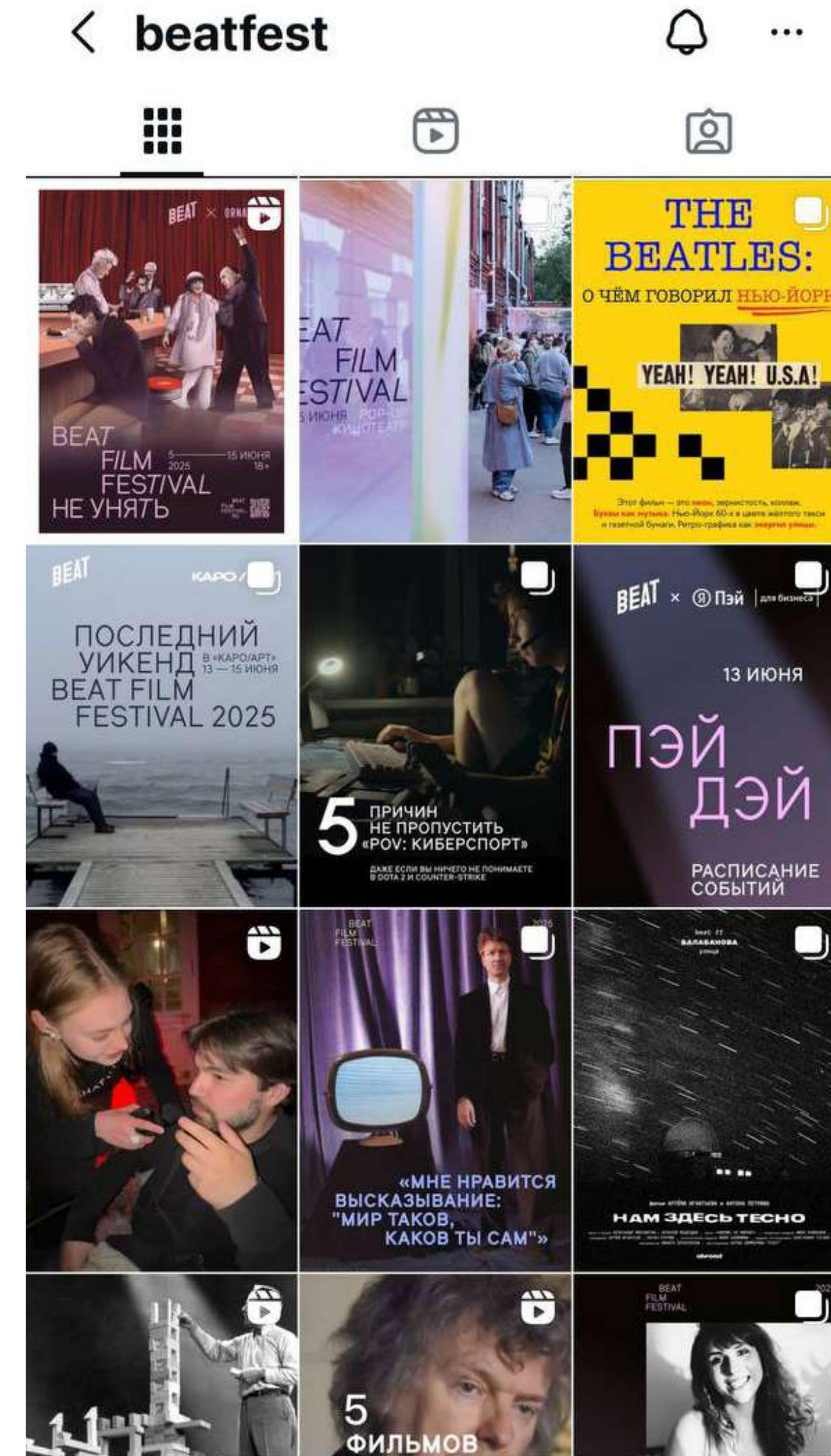
КИНО

печатная продукция

реклама и соцсети

веб-сайты

1:30 STUDIO

Кейсы   О нас   Контакты

Хочу проект! PDF EN

low memory warning

СТУДИЯ МОЧШН ДИЗАЙНА.
ОЖИВЛЯЕМ НЕПОДВИЖНОЕ

Cookies   Без проблем

Делимся знаниями

СМОТРЕТЬ ВСЕ

08 сентября 2025 14:21

Avito QA meetup

Регистрация открыта ✓

[МИТАПЫ](#)

29 августа 2025 12:00

Гайд для лидеров: как маленькими шагами прийти к большим переменам

Лера, технический писатель

[СТАТЬИ](#) [MANAGEMENT](#) [ФАН](#)

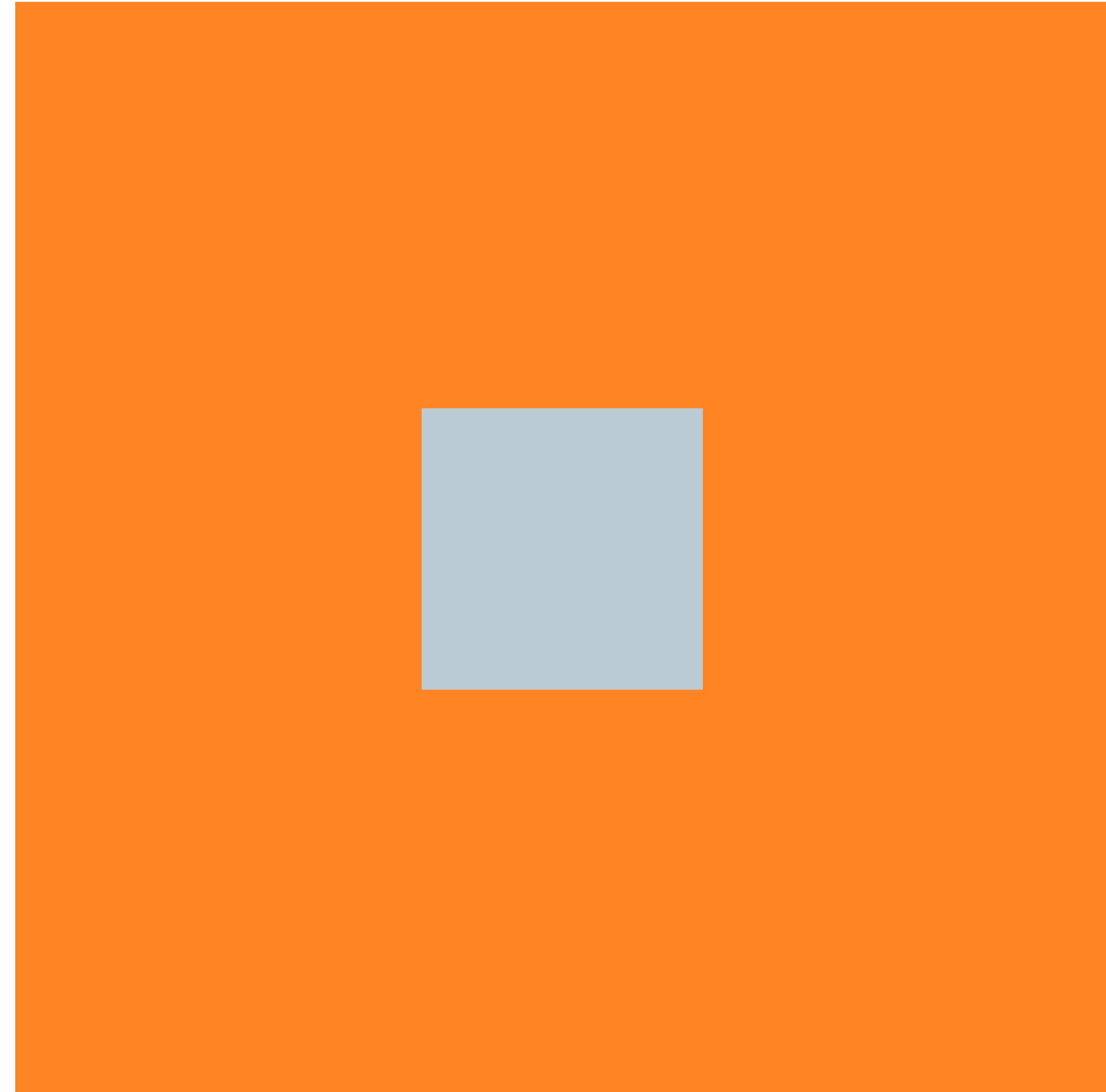
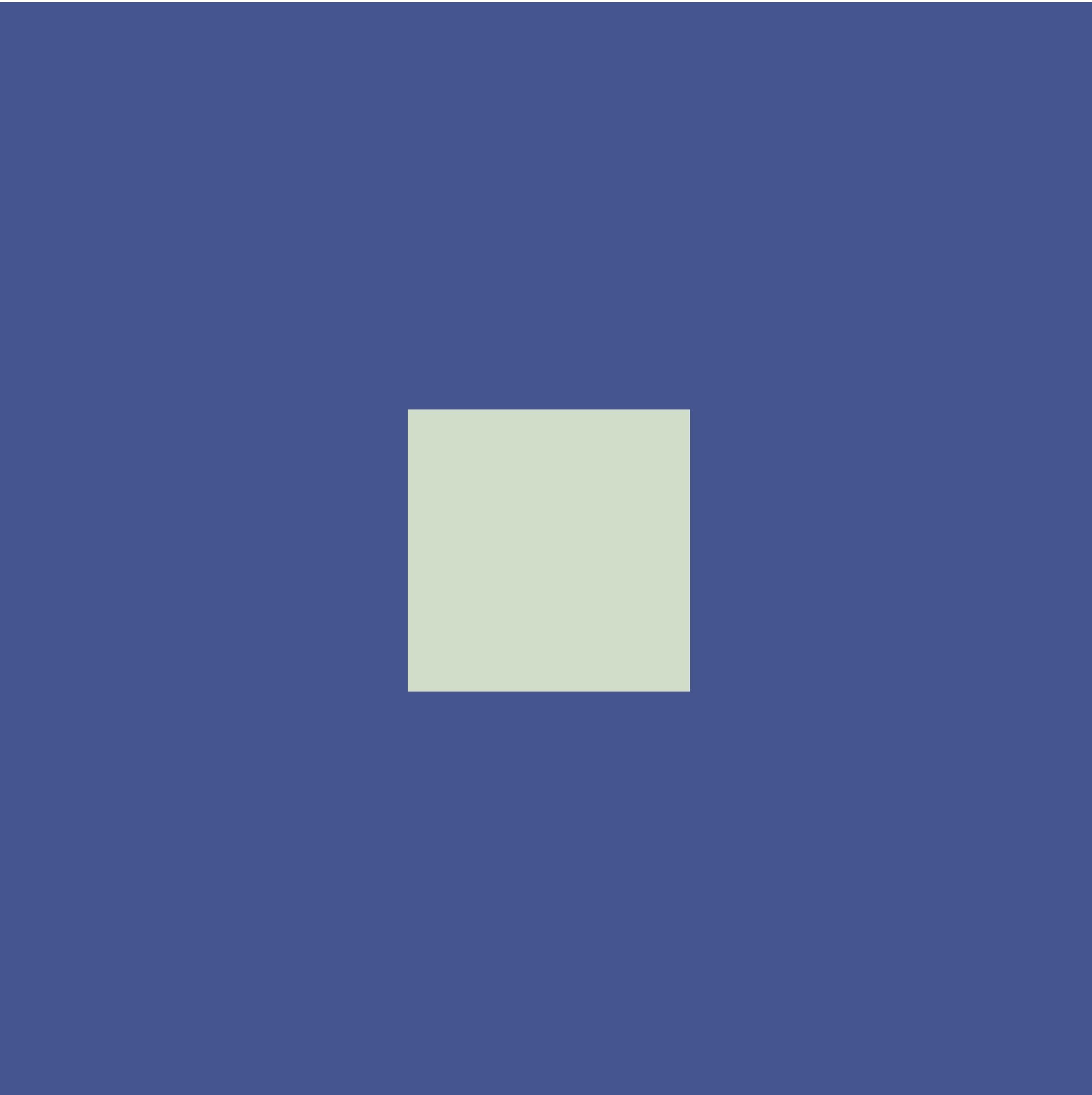
27 августа 2025 18:00

LLM против хаоса: как я автоматизировал ревизию прав доступа в админке Авито

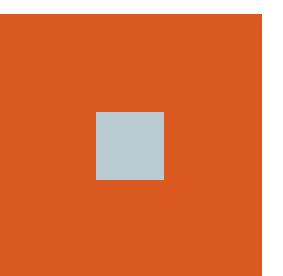
Андрей Усенок

[СТАТЬИ](#) [MACHINE LEARNING](#)

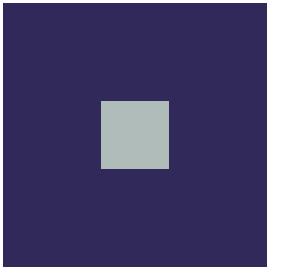
Симультаный контраст

симультаный контраст – это явление цветовосприятия, при котором цвета, расположенные рядом, влияют друг на друга, создавая иллюзорные оттенки. Наш глаз стремится компенсировать воспринимаемый цвет его дополнительным, поэтому нейтральный серый на фоне, например, оранжевого, будет казаться голубоватым, а на фоне фиолетового – желтоватым

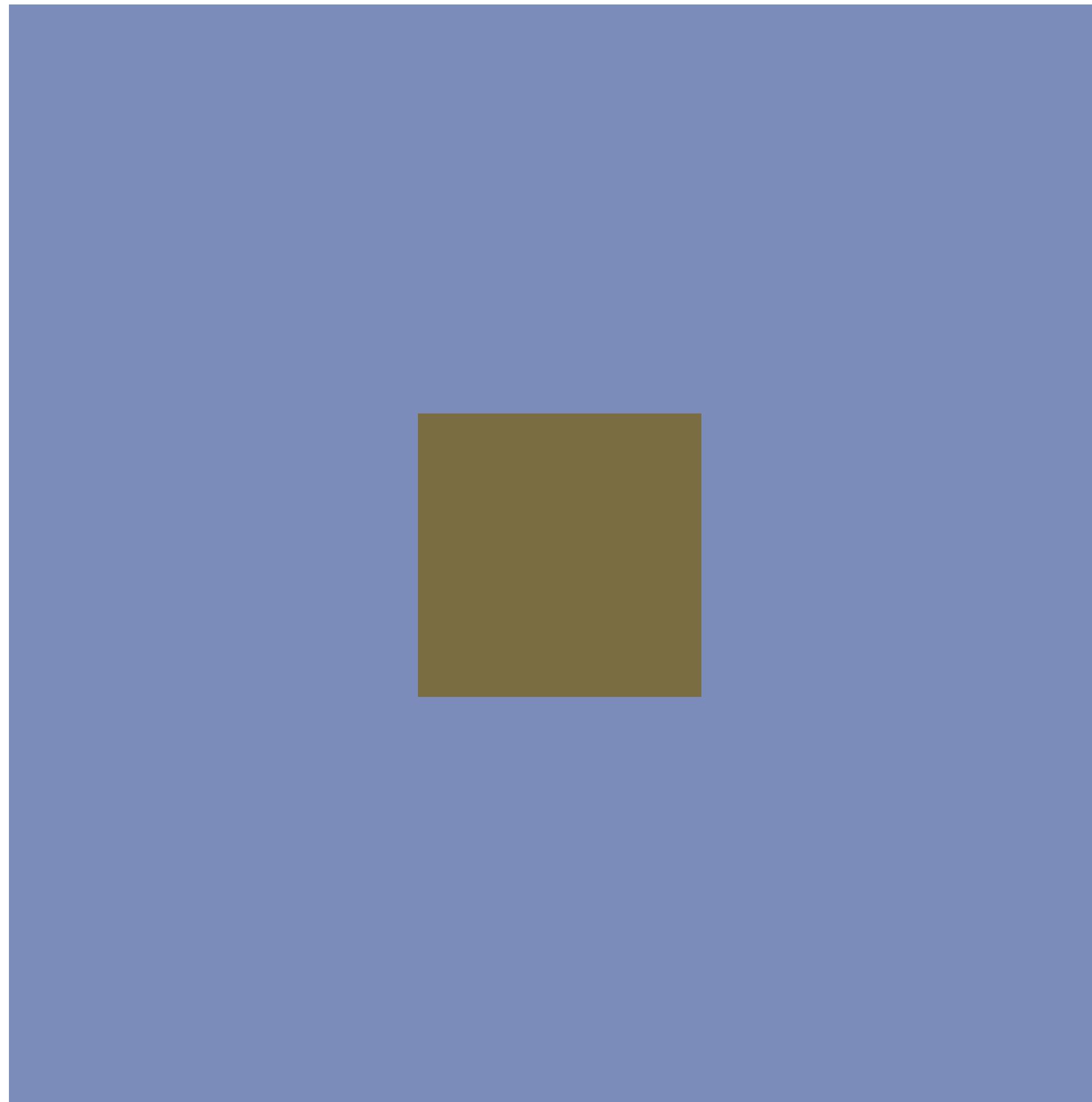

Казимир Малевич
Косарь
1912

Грегори Крюдсон
Отец. Из серии «Под розами»
2007

симультанный контраст связан с феноменом **хроматической адаптации**, выработанной в процессе приспособления глаз к изменению освещения

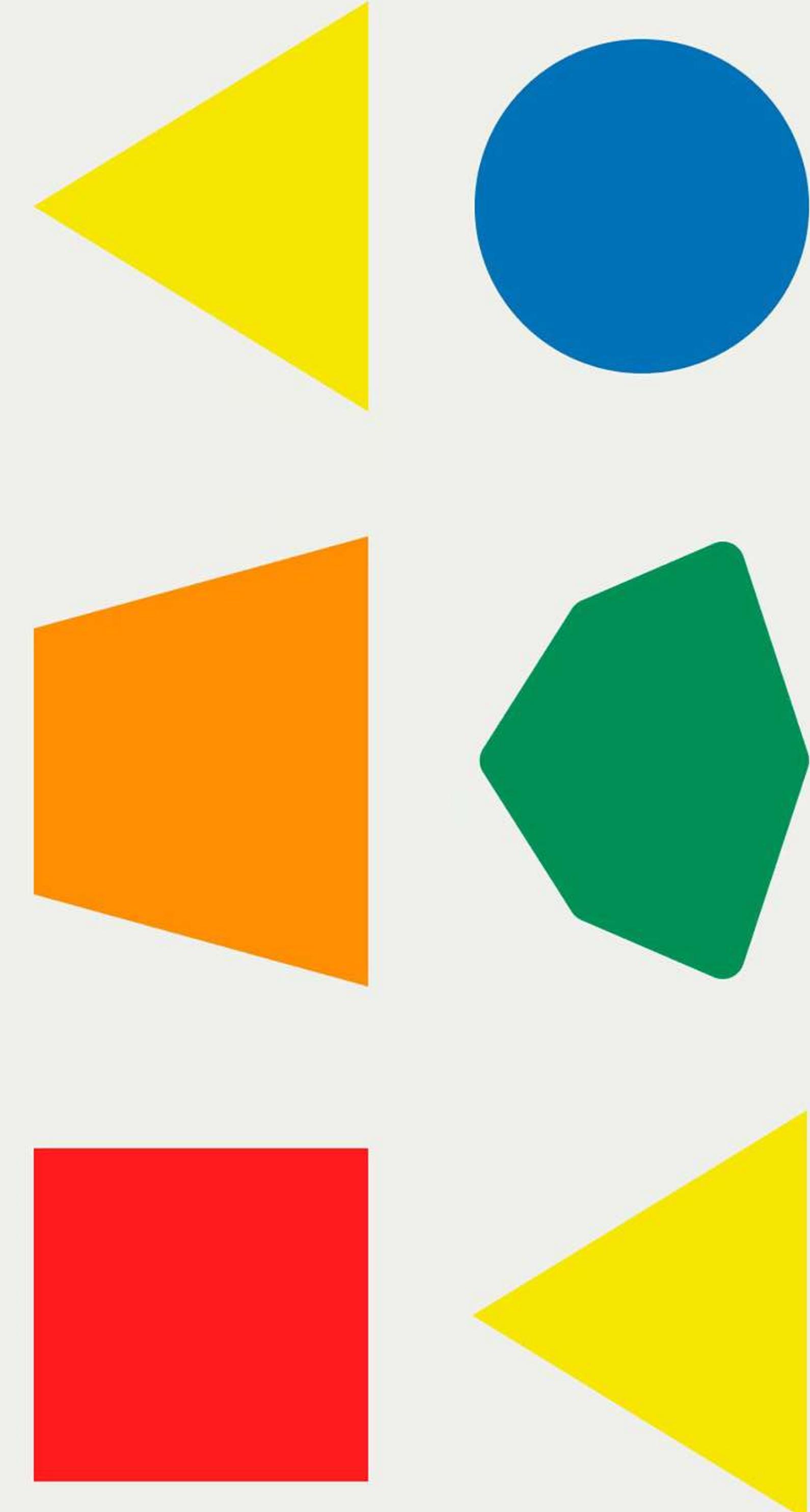

из-за яркого света на заднем плане человек может воспринимать голубой цвет как неосвещённую сторону, и мозг подсознательно **игнорирует голубые оттенки**, отчего человеку кажется, что он видит белый цвет. То же самое с чёрными полосками: из-за низкого качества фотографии некоторые участки чёрного приобрели **золотой оттенок**, из-за чего человек подсознательно игнорирует чёрный цвет и думает, что это золотой

Иоханнес Иттен был убежден, что как для трех основных цветов – **красного, желтого и синего**, так и для трех основных форм – **квадрата, треугольника и круга** должны существовать свойственные им выразительные характеристики

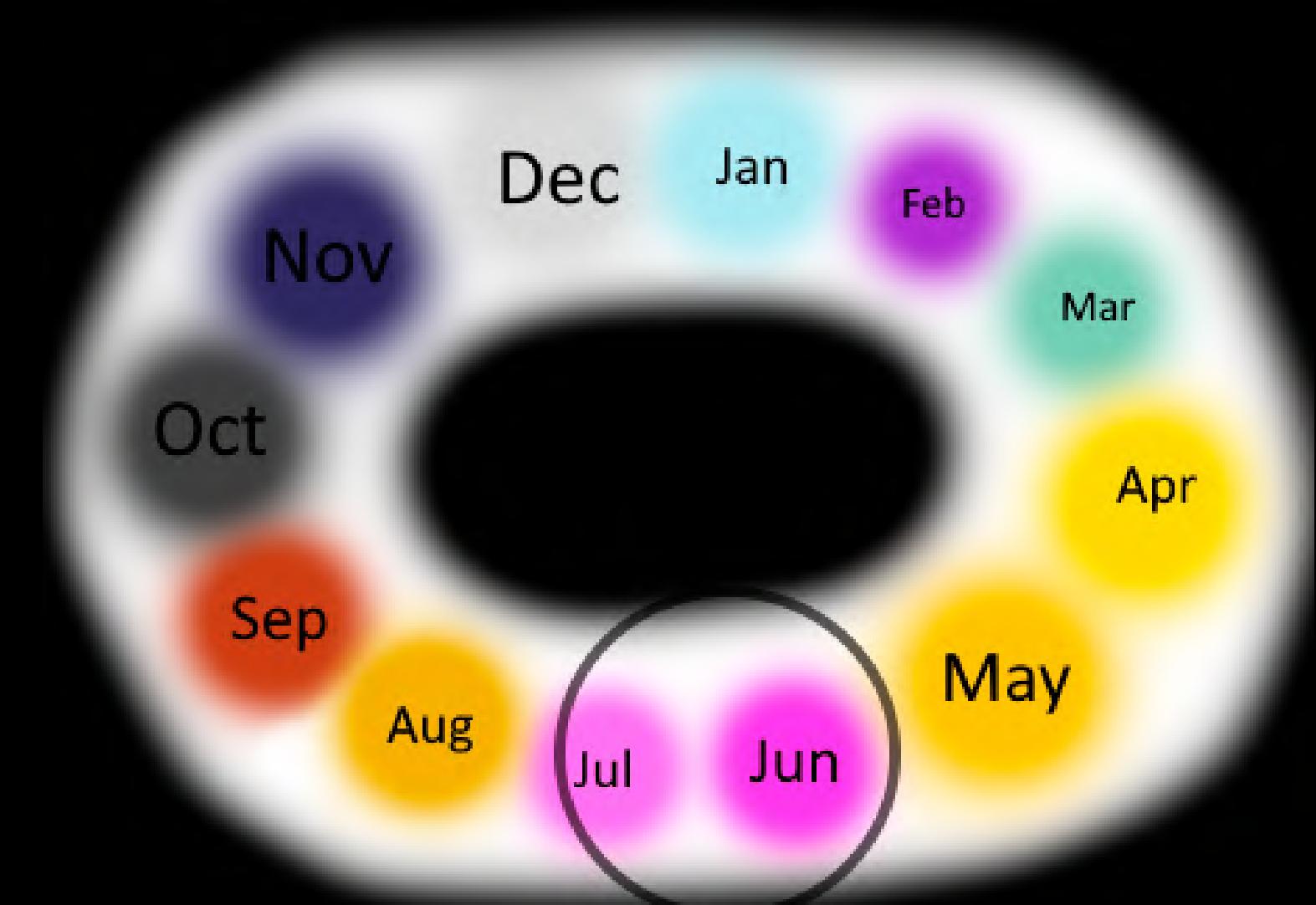
!

его теорию о соотнесении цветов с формами современные исследователи ставят под сомнение и считают ее субъективной

Синестезия

нейрологический феномен, при котором стимуляция одного органа чувств вызывает одновременное переживание в другом. Например, человек может **«видеть» цвета** при прослушивании музыки или **«чувствовать» вкус слов**

основы композиции и баланса

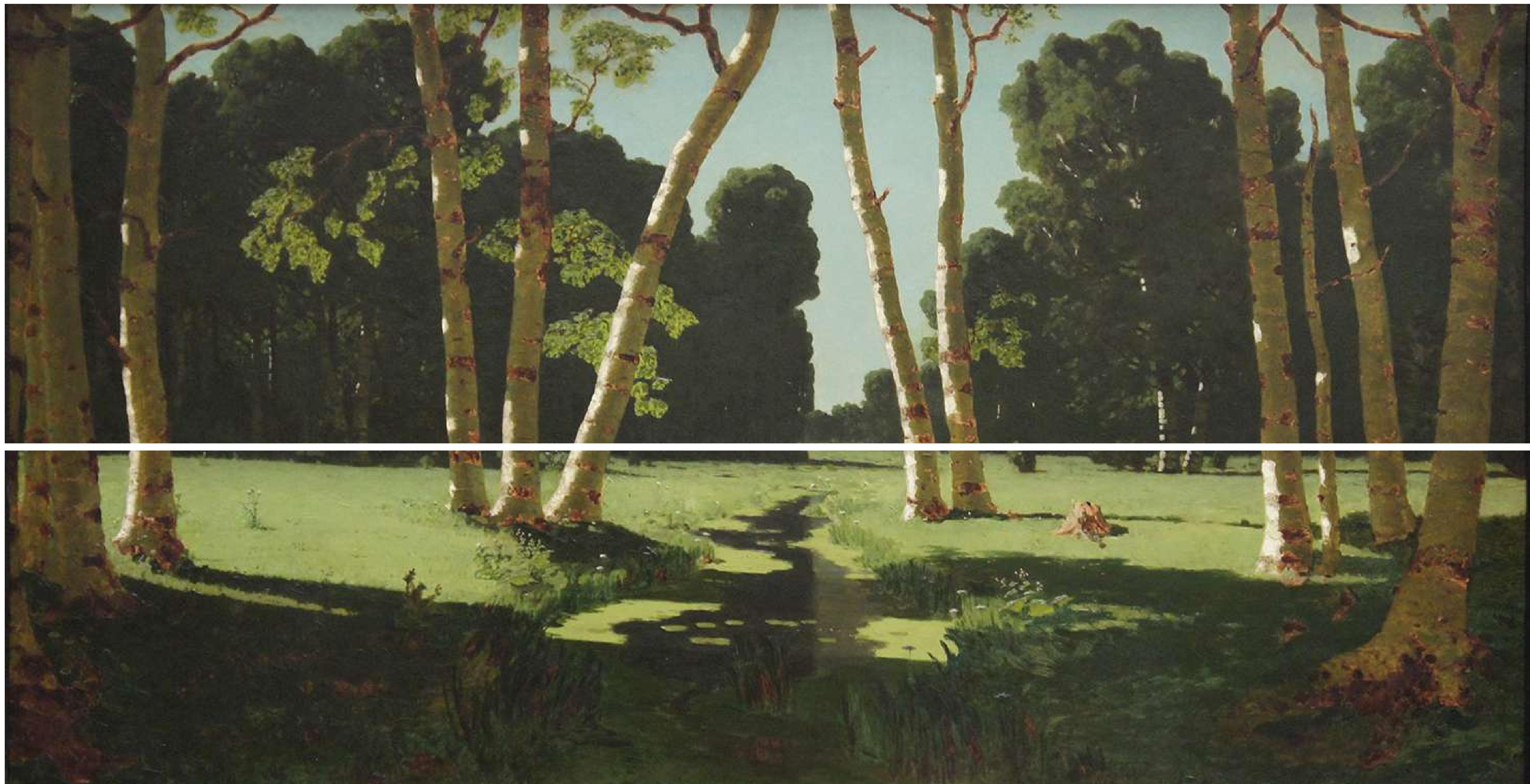
ви́ды композиций

- > линейная
- > диагональная
- > геометрическая
  - > золотое сечение
  - > асимметричная
  - > фигурная
  - > ритмическая

Архип Куинджи
Березовая роща
1879

линейная

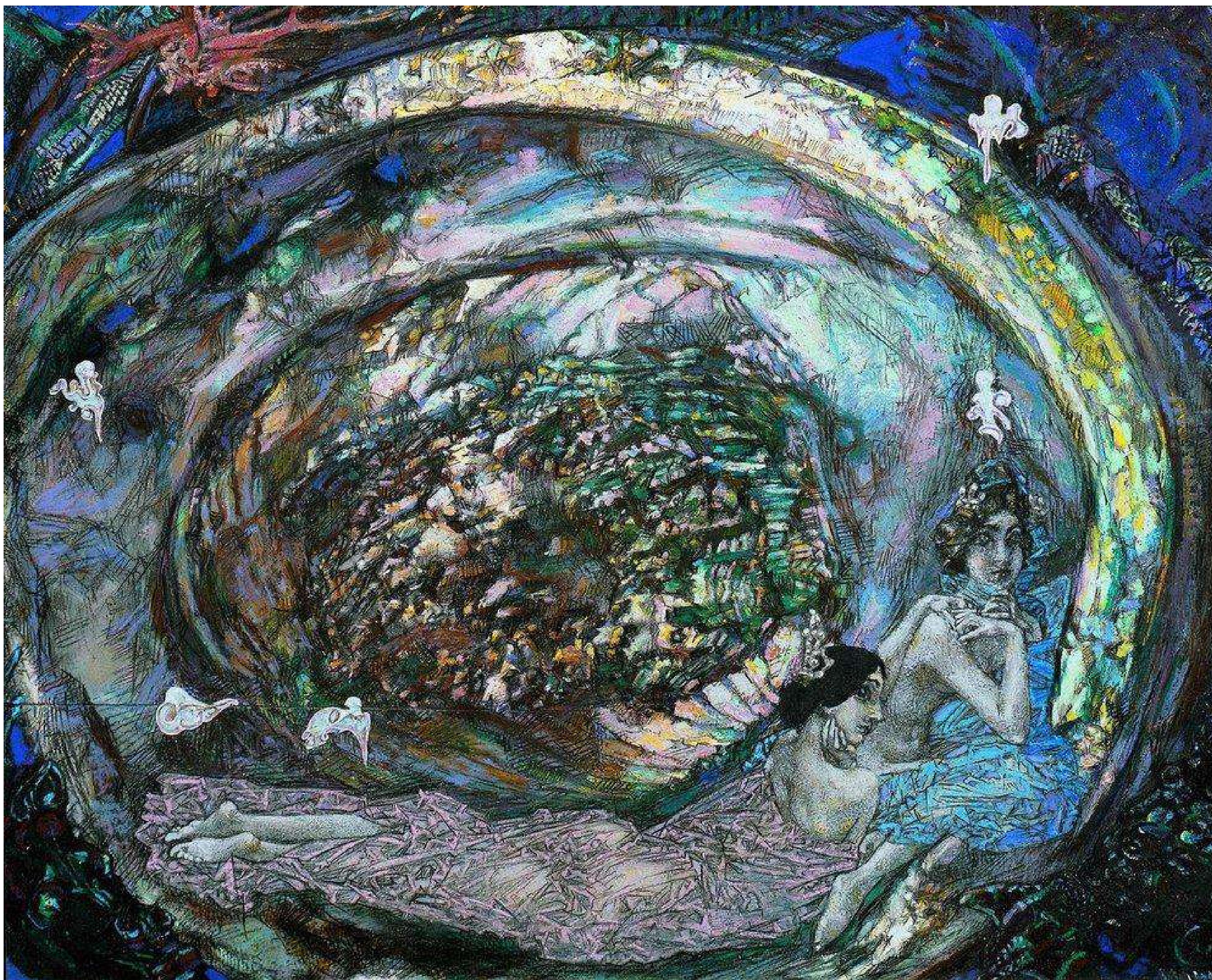

Василий Суриков
Боярыня Морозова
1887

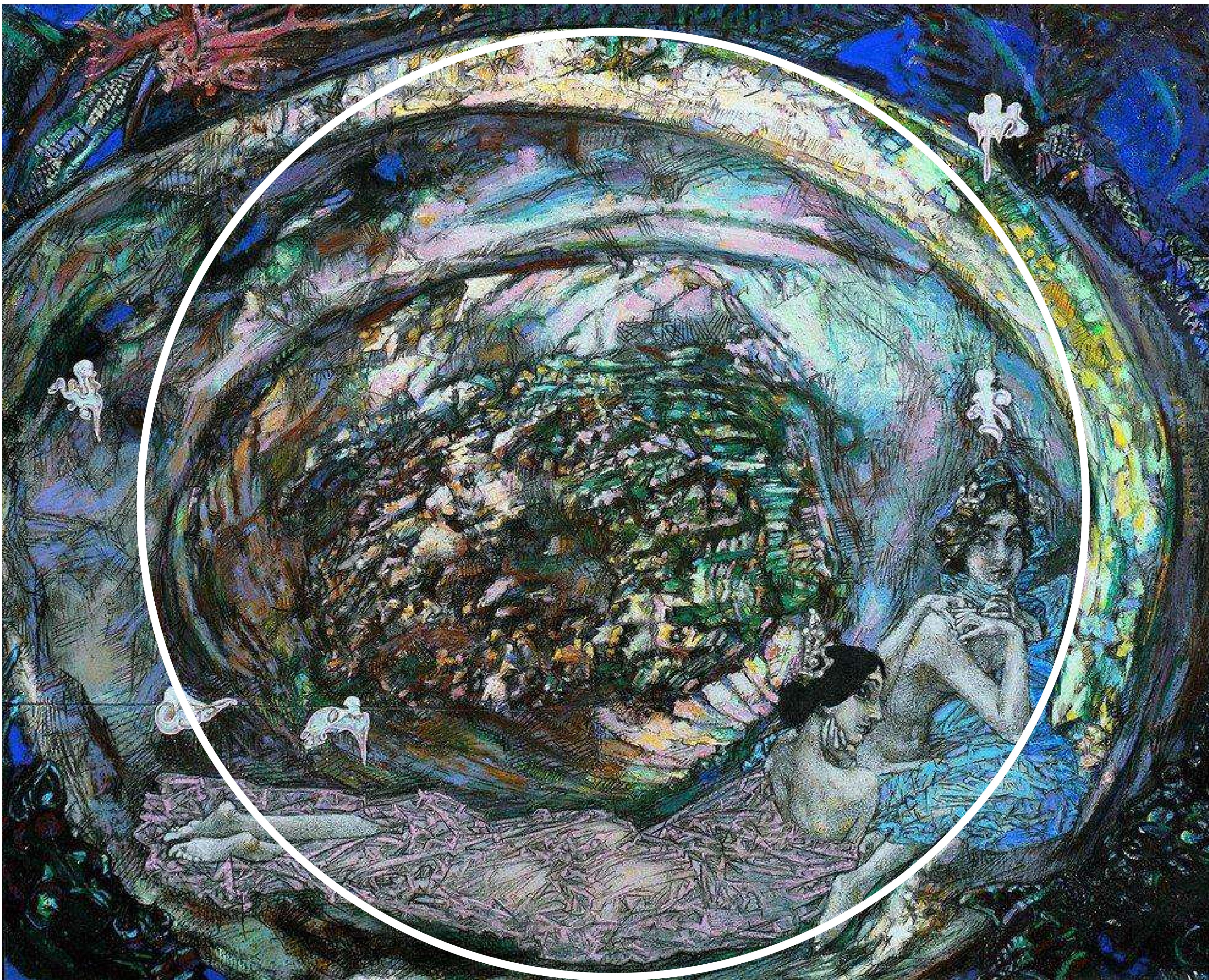
диагональная

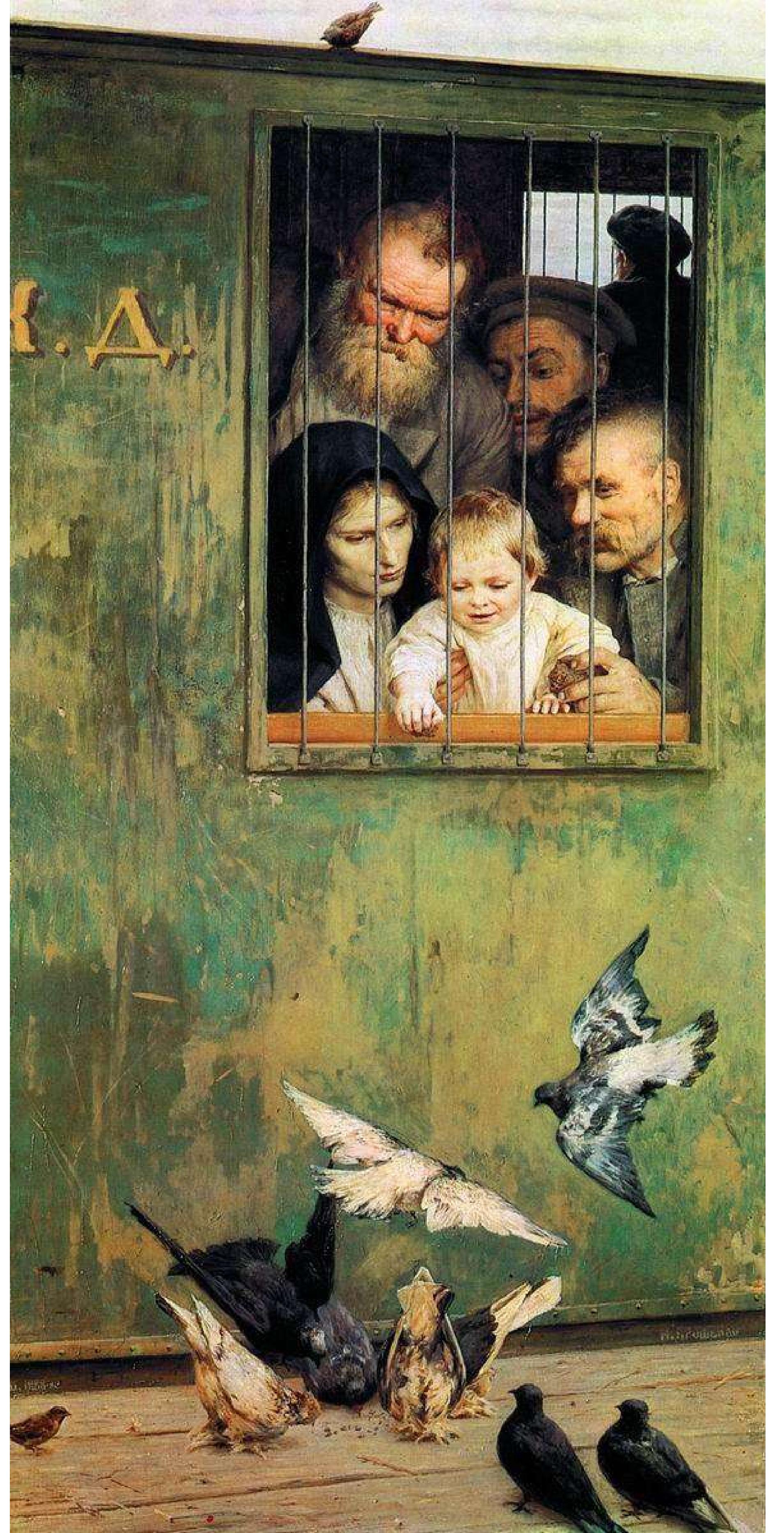

Михаил Врубель
Жемчужина
1904

геометрическая

Николай Ярошенко
Всюду жизнь
1888

золотое сечение

Николай Касаткин
Кто?
1897

асимметричная

Борис Кустодиев
Купчиха за чаем
1918

фигурная

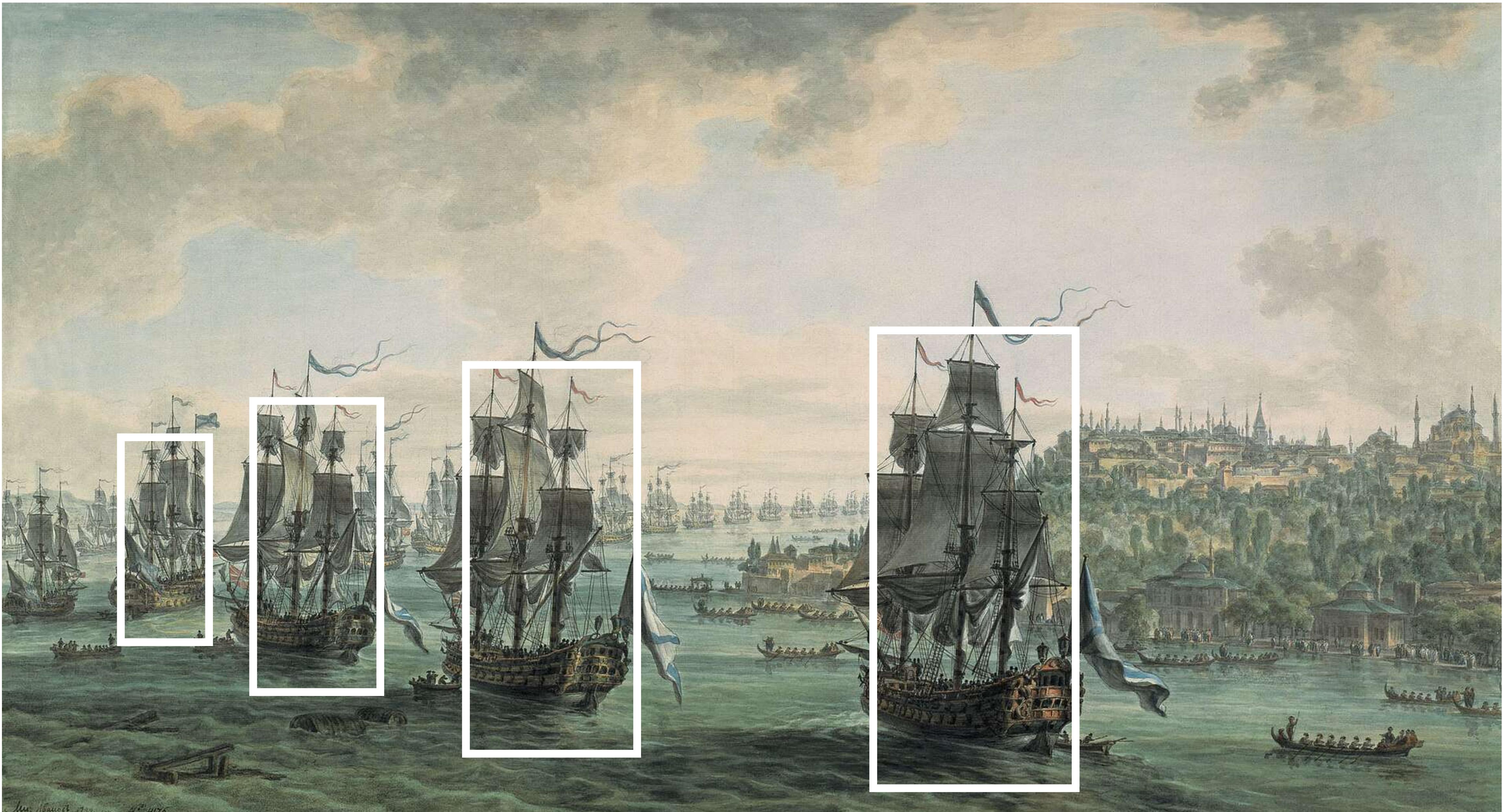

Михаил Иванов

Российская эскадра под коман-
дование Ф. Ф. Ушакова...

1799

ритмическая

как и где
применять?

визуальные искусства

Юэ Миндзюнь
Красная лодка
2009

видеоарт и кино

Nikita Diakur
Fest
2019

веб-сайты

AS =

↗ КОЛЛЕКЦИИ

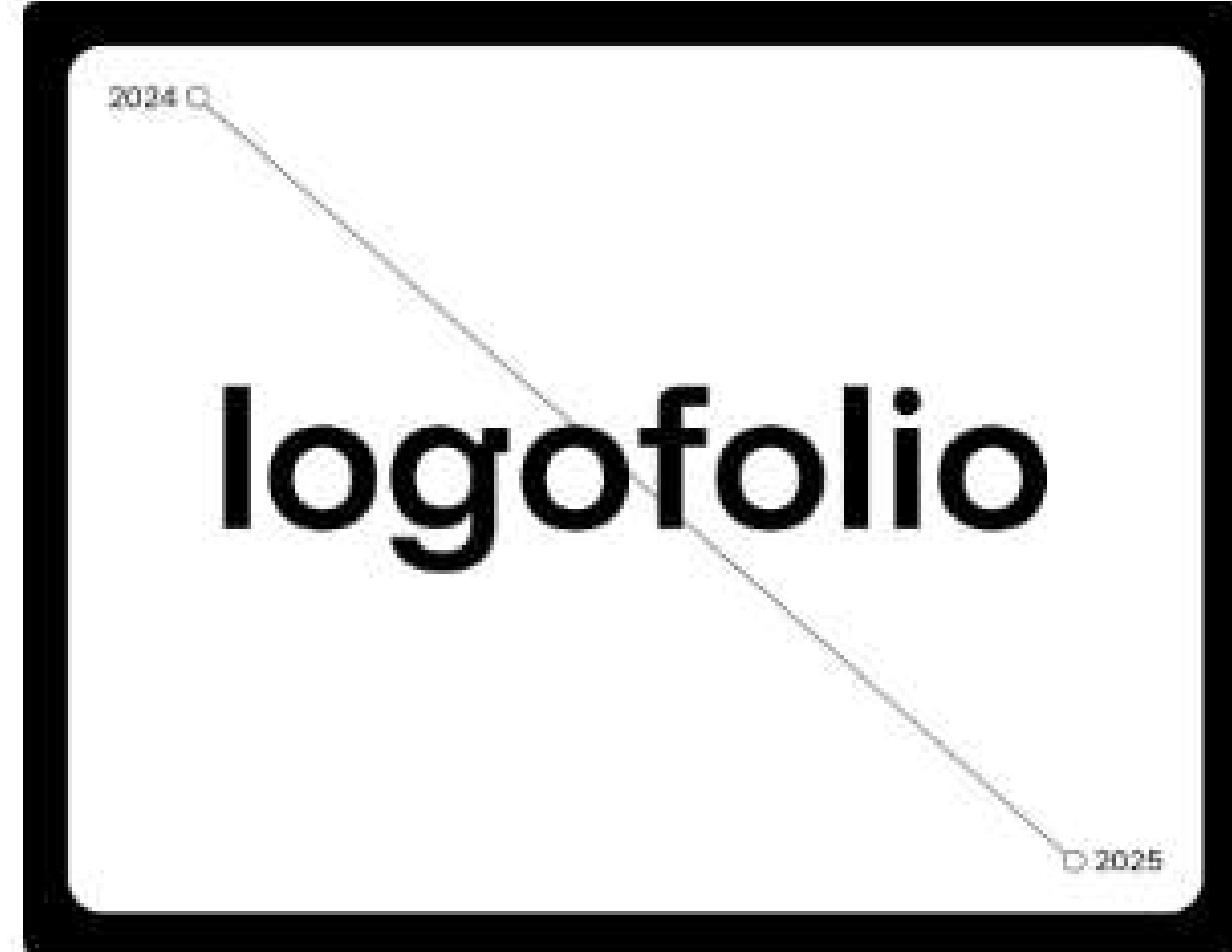
О КОМПАНИИ
ДОСТАВКА
ДИЗАЙНЕРАМ
КОНТАКТЫ

ALVI SALOTTI
ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ СТИЛЯ И УЮТА

дизайн

 Роман Додонов

16 222 2,2 тыс.

Неск. владельцев -

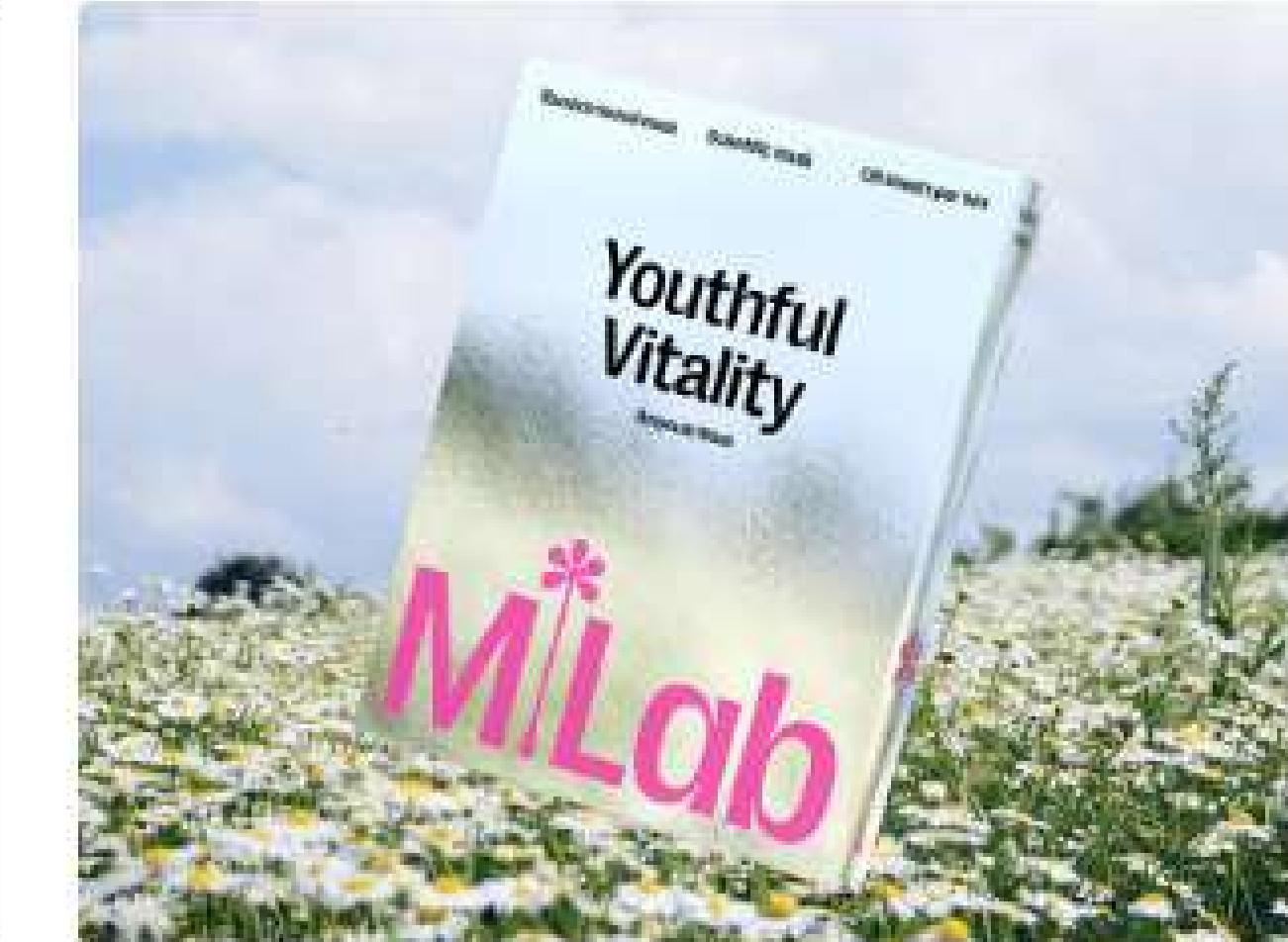

547 3,2 тыс.

Amandine Poupe

169 4,4 ты

Неск. владельцев

14 435 2,4 тыс.

 Massive Assembly

916 8,2 тыс.

Неск. владельцев -

347 2,1 тыс.

Неск. владельцев -

• 1,3 тыс. • 10,9 тыс.

Studio Hervil

369 3,3 тыс.

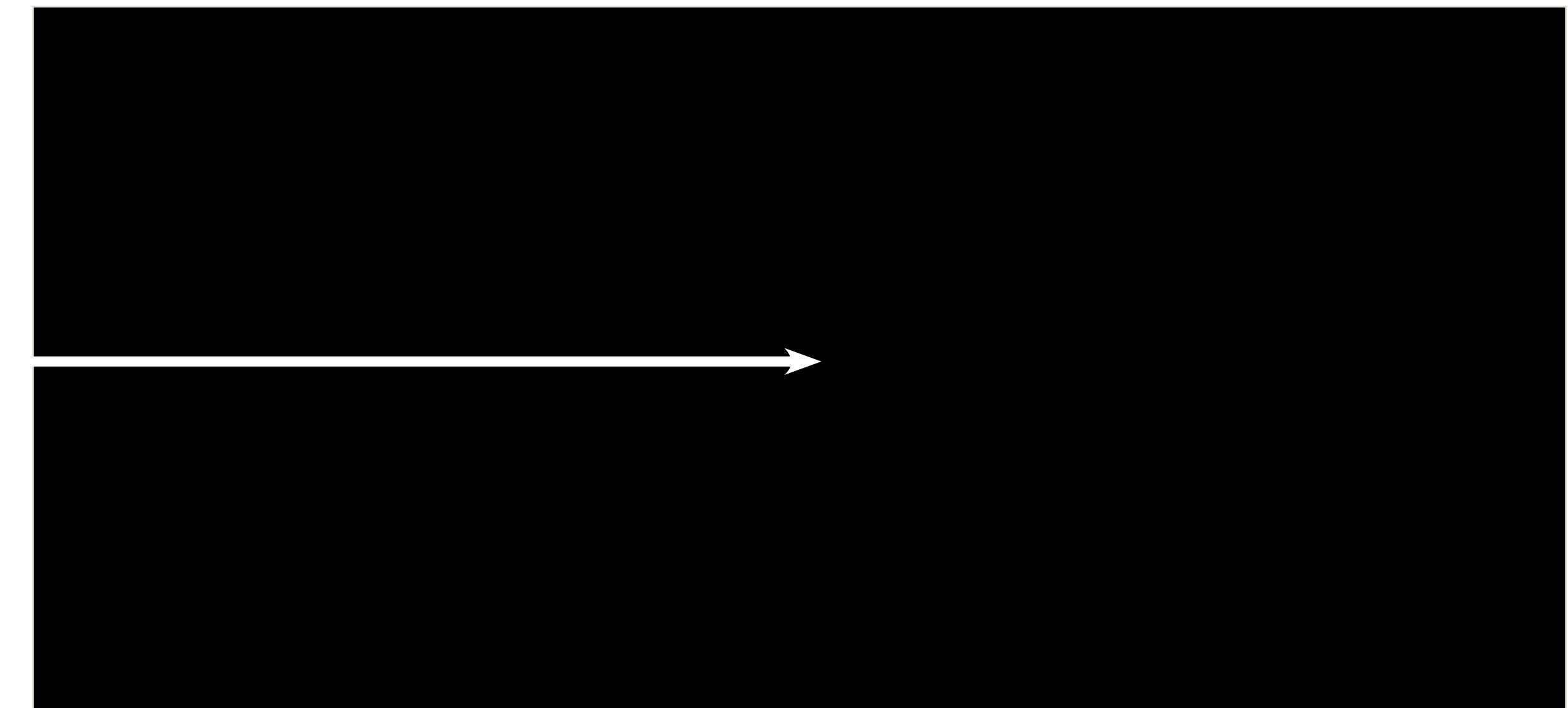
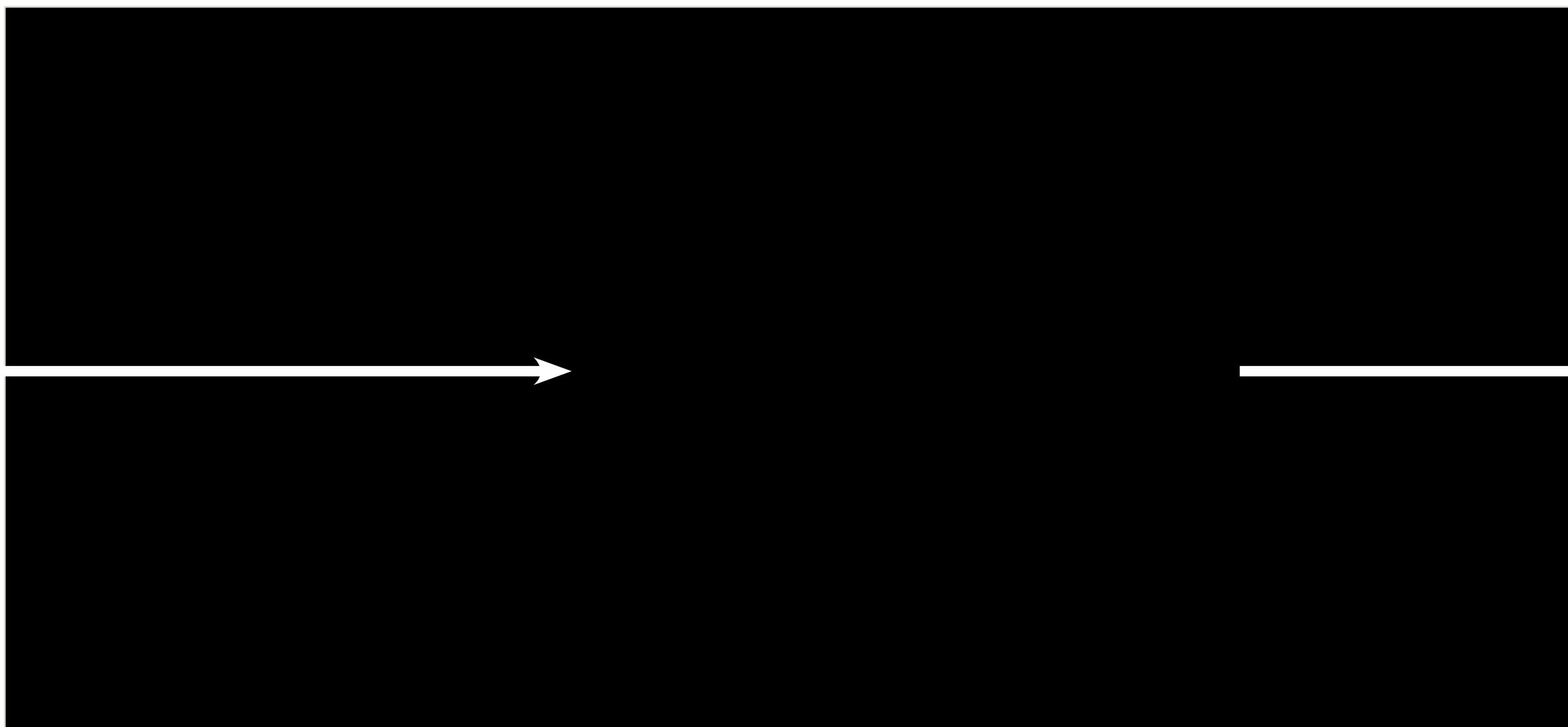
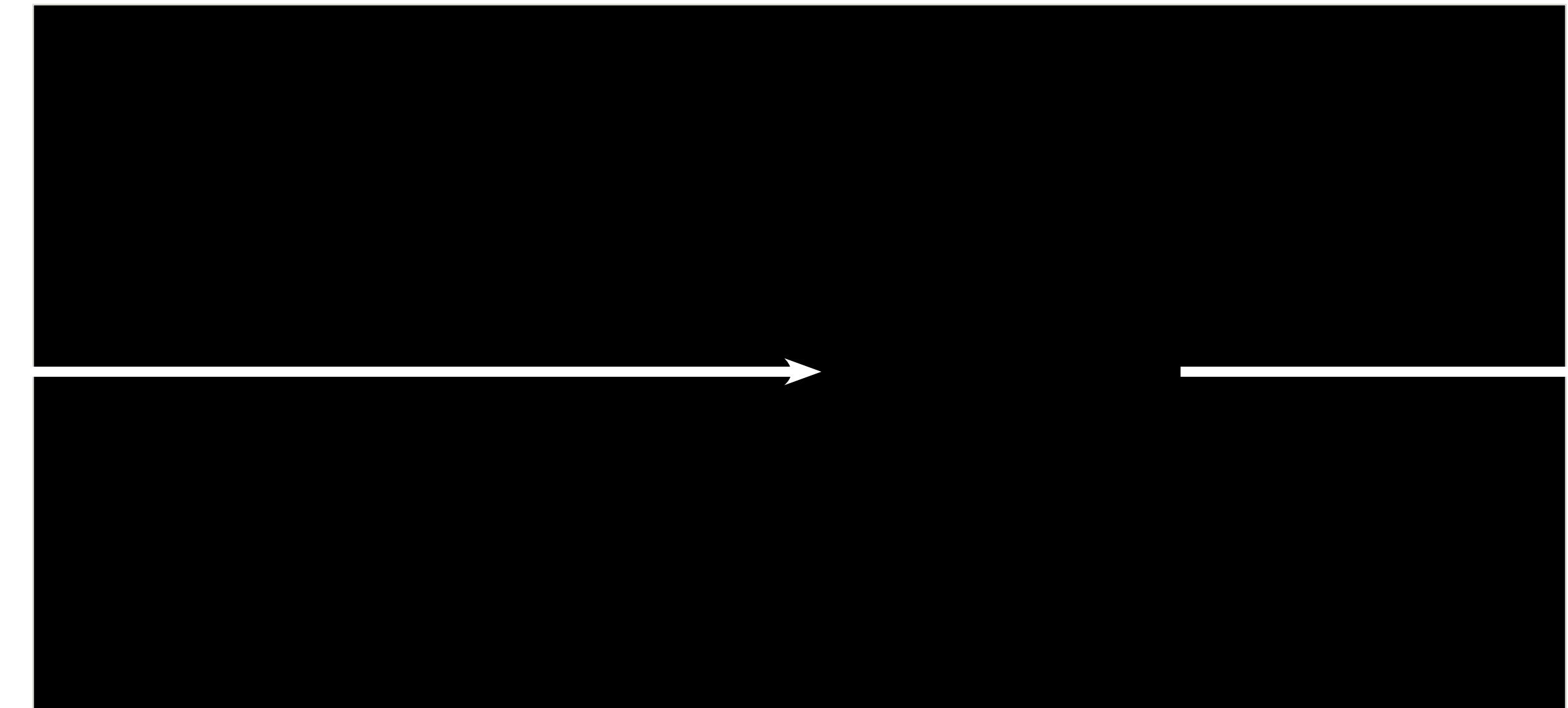
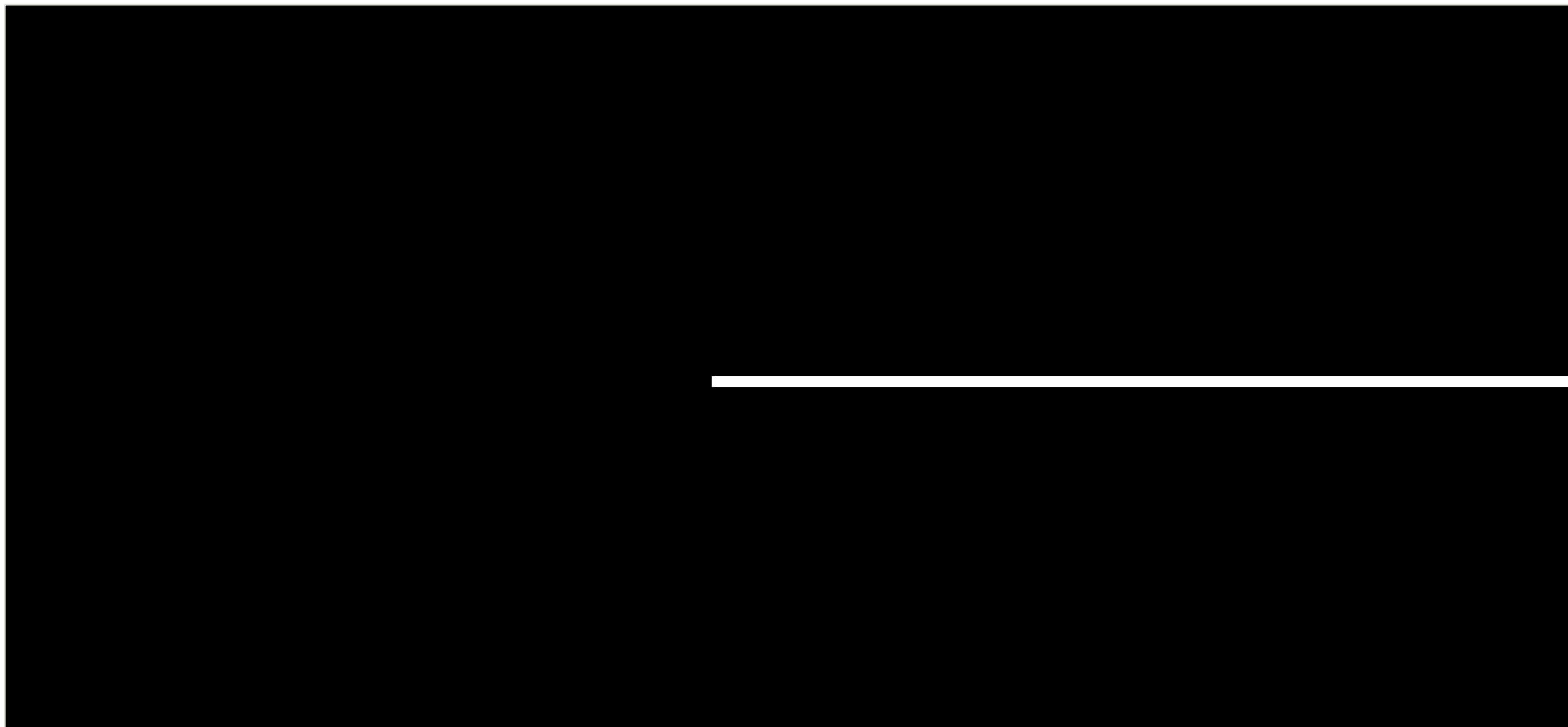

**вездে,
где угодно**

3

форматирование и пространство в цифровом искусстве

форматирование способно
структурить художественный
материал в цифровой среде

форматирование способно
структурить художественный
материал в цифровой среде

формат как рамка

у экрана всегда есть физические пределы (16:9, 1:1, панорама, VR-сфера). Выбор формата – уже художественный жест

форматирование способно **структурить** художественный материал в цифровой среде

формат как рамка

у экрана всегда есть физические пределы (16:9, 1:1, панорама, VR-сфера). Выбор формата – уже художественный жест

сетка и структура

художник может подчинить изображение строгой цифровой сетке или, наоборот, разрушить её, играя с «артефактами»

форматирование способно структурить художественный материал в цифровой среде

формат как рамка

у экрана всегда есть физические пределы (16:9, 1:1, панорама, VR-сфера). Выбор формата – уже художественный жест

сетка и структура

художник может подчинить изображение строгой цифровой сетке или, наоборот, разрушить её, играя с «артефактами»

управление временем

в видео-арте, анимации или интерактиве «формат» задаётся монтажом, длительностью, ритмом

форматирование способно структурить художественный материал в цифровой среде

формат как рамка

у экрана всегда есть физические пределы (16:9, 1:1, панорама, VR-сфера). Выбор формата – уже художественный жест

сетка и структура

художник может подчинить изображение строгой цифровой сетке или, наоборот, разрушить её, играя с «артефактами»

управление временем

в видео-арте, анимации или интерактиве «формат» задаётся монтажом, длительностью, ритмом

код как формат

в генеративном искусстве само программное правило (алгоритм) определяет, как рождается материал

формат как рамка

в контексте фильма **«Скотт Пилигрим против всех»** изменение формата кадра не является технической процедурой, а скорее художественным приемом, когда в процессе фильма изображение временно переключается на разные соотношения сторон (например, 16:9, 4:3), чтобы имитировать различные форматы старых видеоигр или фильмов, тем самым подчеркивая сюжетную тему

картина **«Атака Пикетта»** разворачивается по кругу как современная панорама. Ее отправной точкой послужило созданная в XIX веке панорама Поля Филиппото, изображающая Битву при Геттисберге. **Панорама Брэдфорда** в свою очередь состоит из обрывков и вырезок фотографий и зарисовок образов оригинальной панорамы, деконструируя ее

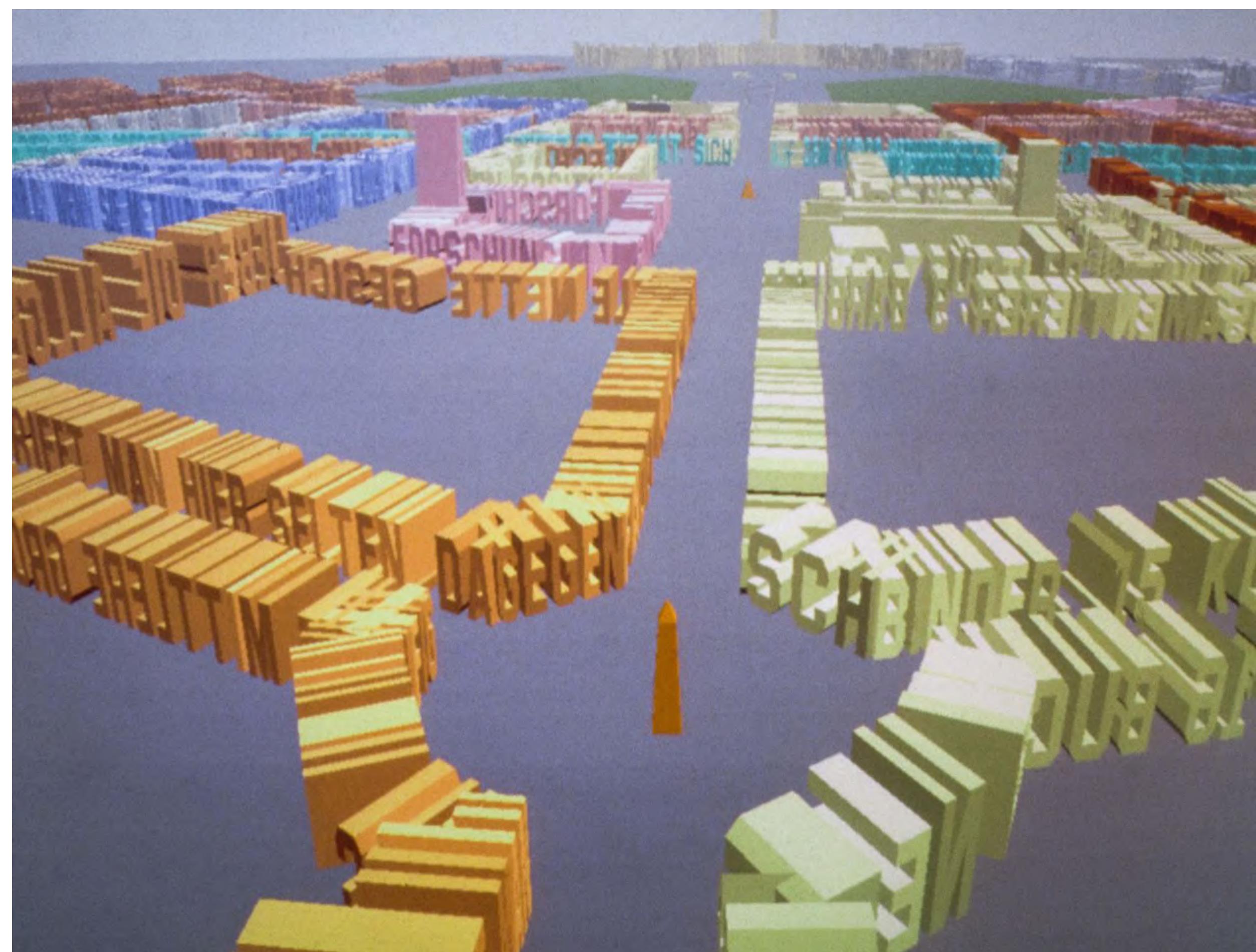

Марк Брэдфорд
Атака Пикетта
2017

сетка и структура

в работе Джейфри Шоу **The Legible City** зритель едет на велотренажёре по виртуальному городу, где здания заменены трёхмерными буквами и словами. Первые версии были сделаны по планам Амстердама, Манхэттена и Карлсруэ (1988–1991). Технологическая работа была прорывной: физическое усилие на велосипеде конвертируется в перемещение по трёхмерной сцене в реальном времени – редкий для конца 1980-х интерфейс, который превращает навигацию по городу в акт чтения

Джеффри Шоу
The Legible City
1989

Porto.

White Studio

Айдентика города Порто
2014

управление временем

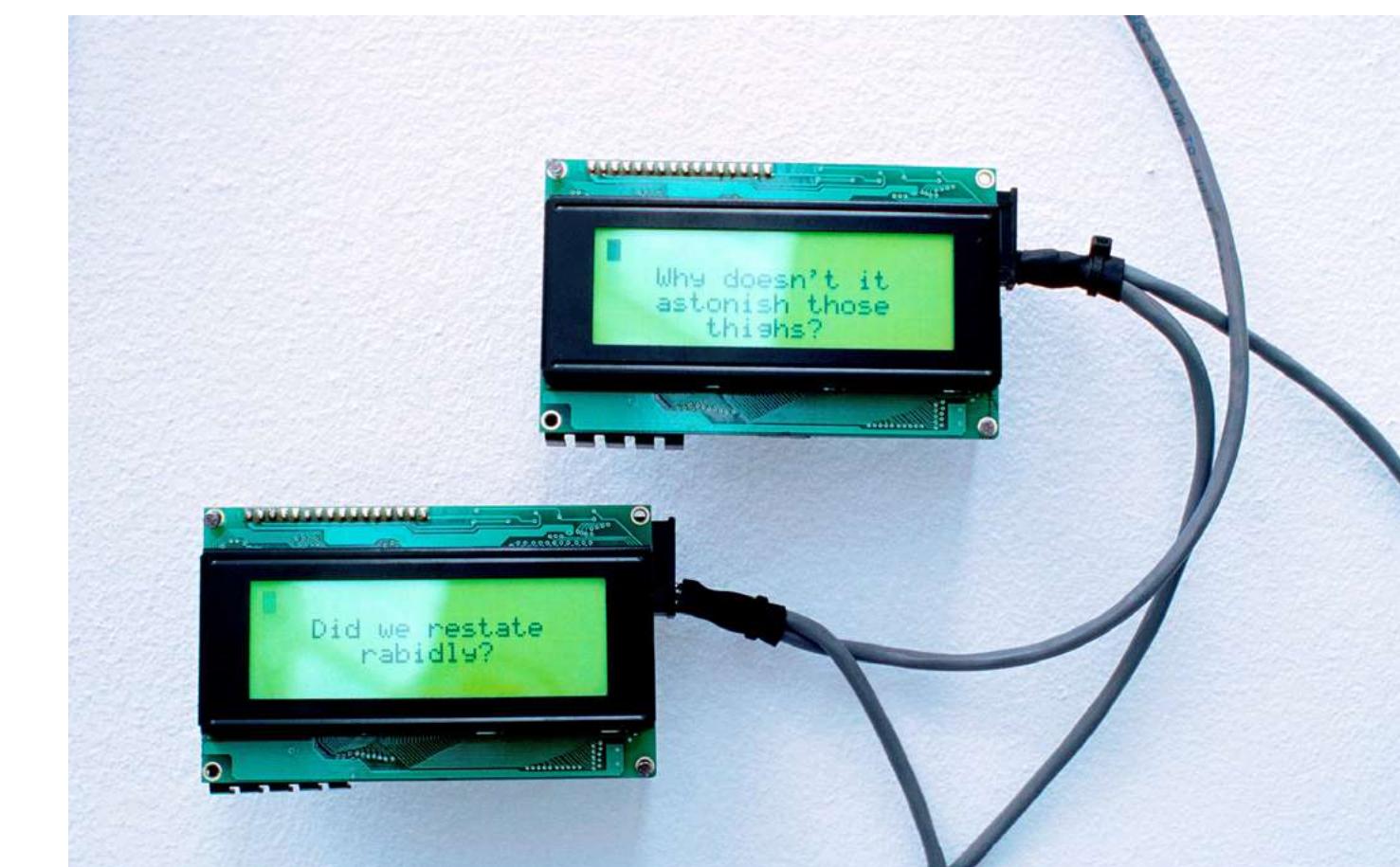
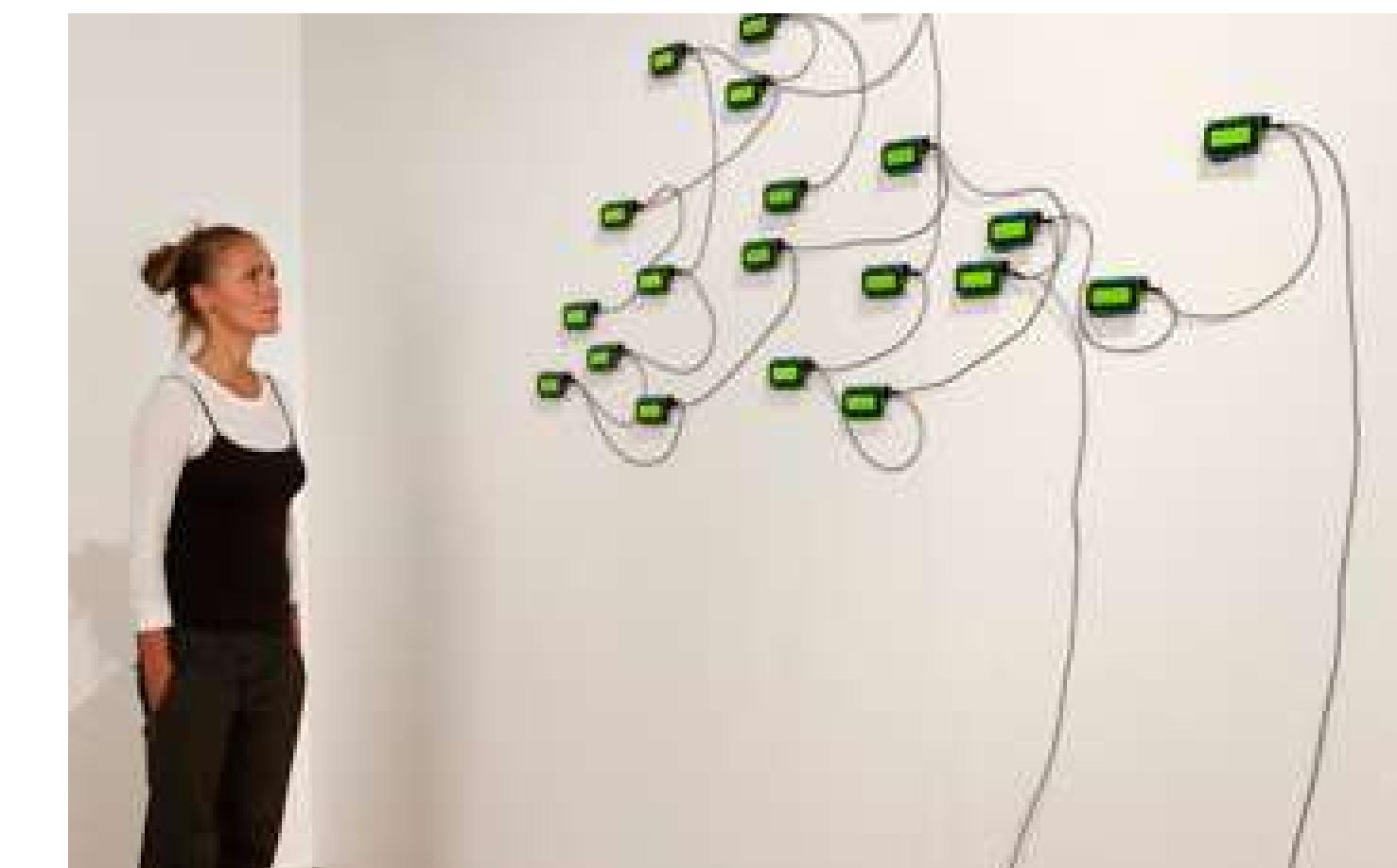
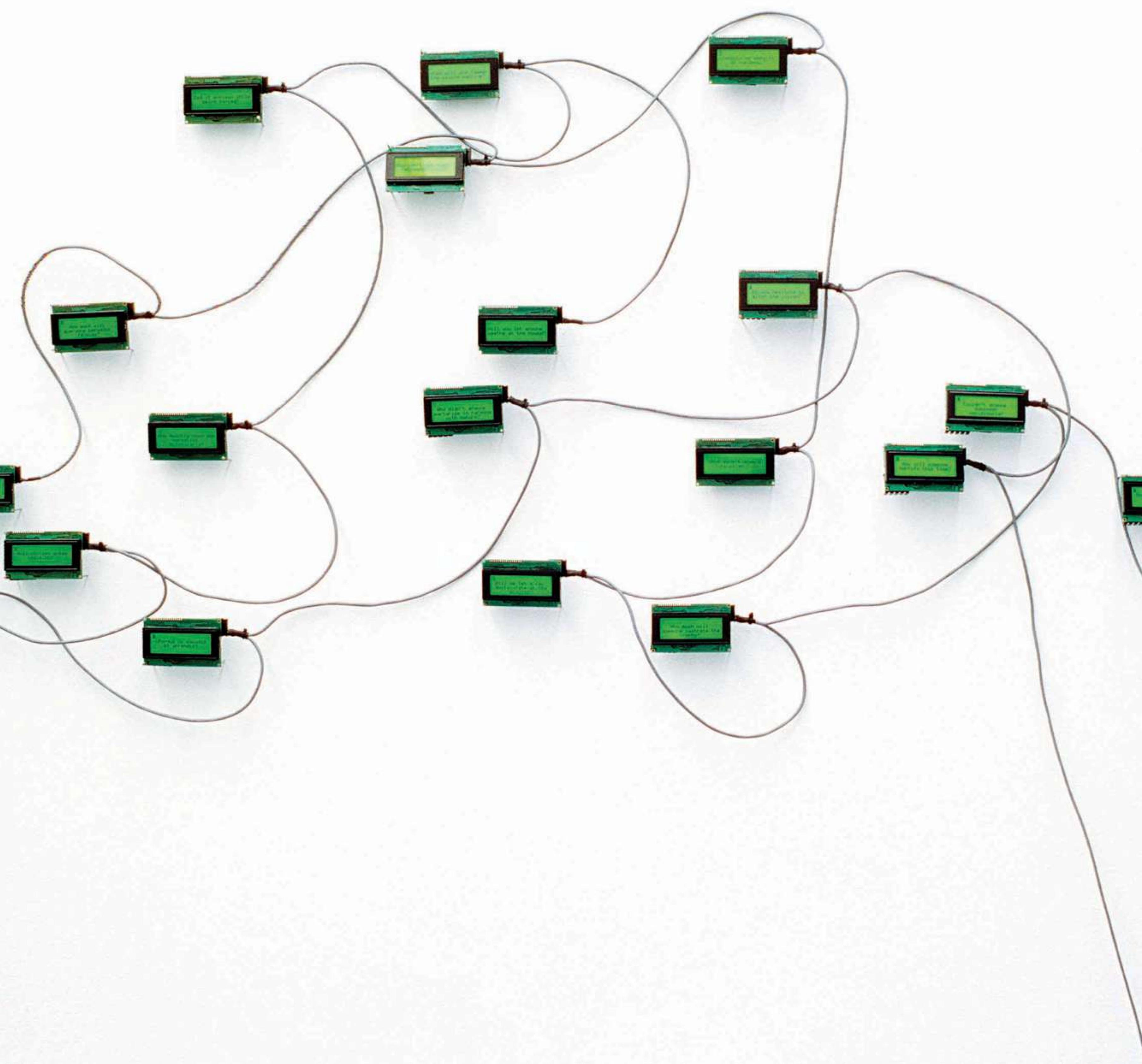
фильм **Кристиана Маркля «Часы»** (2010), представляет собой 24-часовой монтаж, состоящий из тысяч фрагментов фильмов, включающих часы: наручные, настенные и другие. Коллекция тщательно отобранных фильмов отправляет нас в путешествие по прошлому, чтобы усилить наше чувство постоянно ускользающего настоящего

Кристиан Марклэй
Часы
2010

код как формат

33 вопроса в минуту состоит из компьютерной программы, которая использует грамматические правила для объединения слов из словаря и генерирует 4,7 триллиона уникальных, случайных вопросов. Автоматизированные вопросы задаются со скоростью 33 вопроса в минуту – пороговым значением удобочитаемости. Системе потребуется более 271 000 лет, чтобы задать все возможные вопросы

Рафаэль Лозано-Хеммер
33 вопроса в минуту
2000

в отличие от живописи на холсте, цифровая среда дает **многоуровневое** восприятие пространства

в отличие от живописи на холсте, цифровая среда дает **многоуровневое** восприятие пространства

иллюзия глубины

традиционные приёмы (свето-тень, перспектива) работают и в цифровой графике, но дополняются 3D-движком, параллаксом

в отличие от живописи на холсте, цифровая среда дает **многоуровневое** восприятие пространства

иллюзия глубины

традиционные приёмы (свето-тень, перспектива) работают и в цифровой графике, но дополняются 3D-движком, параллаксом

плоское и экранное

многие художники сознательно отказываются от глубины, подчеркивая «плоскость экрана» – пиксели как мазки или наоборот

в отличие от живописи на холсте, цифровая среда дает **многоуровневое восприятие пространства**

иллюзия глубины

традиционные приёмы (свето-тень, перспектива) работают и в цифровой графике, но дополняются 3D-движком, параллаксом

плоское и экранное

многие художники сознательно отказываются от глубины, подчеркивая «плоскость экрана» – пиксели как мазки или наоборот

виртуальные среды

VR и AR создают полное погружение, где зритель «присутствует» внутри работы. Пространство – не изображение, а реальная среда восприятия

в отличие от живописи на холсте, цифровая среда дает **многоуровневое восприятие пространства**

иллюзия глубины

традиционные приёмы (свето-тень, перспектива) работают и в цифровой графике, но дополняются 3D-движком, параллаксом

плоское и экранное

многие художники сознательно отказываются от глубины, подчеркивая «плоскость экрана» – пиксели как мазки или наоборот

виртуальные среды

VR и AR создают полное погружение, где зритель «присутствует» внутри работы. Пространство – не изображение, а реальная среда восприятия

социальное пространство

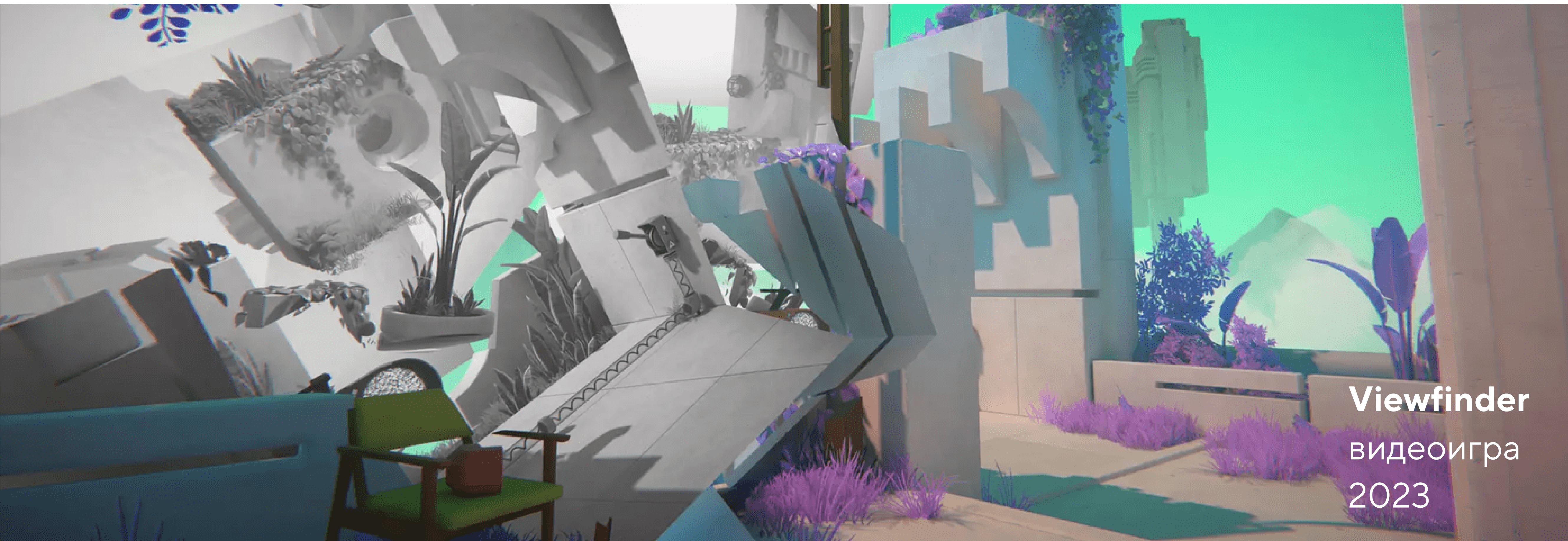
код, файл, папка, база данных тоже могут быть метафорическим пространством, осмысленным концептуально

Иллюзия глубины

Emissary in the Squat of Gods (2015) – «живая» симуляция без финала про древнее сообщество, живущее на склоне вулкана. сюжет пытается стабилизировать хаос модели, а модель расползается и откладывает финал. Художник описывает формат как «видеоигру, которая играет сама в себя»: симуляция непрерывна и принципиально непредсказуема, как прогнозы, живущие по своим алгоритмическим законам и не обещающие завершения

Ian Cheng
Emissary in the Squat of Gods
2015

Viewfinder
видеогра
2023

плоское и экранное

Лора Оуэнс отсканировала скомканный лист белой бумаги и растирала, получив сетку из пикселей. На ней она расположила объявления из газет, свои прошлые работы и шахматный узор — и обклеила как обоями стены. Зрители могли отправлять вопросы на телефонные номера, указанные прямо на картинах и получать ответы, гремевшие из расположенных рядом динамиков.

Лора Оуэнс
Десять картин
2016

Кортрайт в своей «экранная живописи», собирает живописные композиции из пресетов, цифровых «цветов», стоковых текстур и жестов планшета, но вместо иллюзии глубины подчёркивает плоскость экрана: мазки-пиксели скользят, мерцают, расслаиваются во времени, PSD-кисти и эмодзи-узоры, переносятся на холст без попытки имитировать глубину пространства

Петра Кортрайт
all_gold_everything (still)
2015

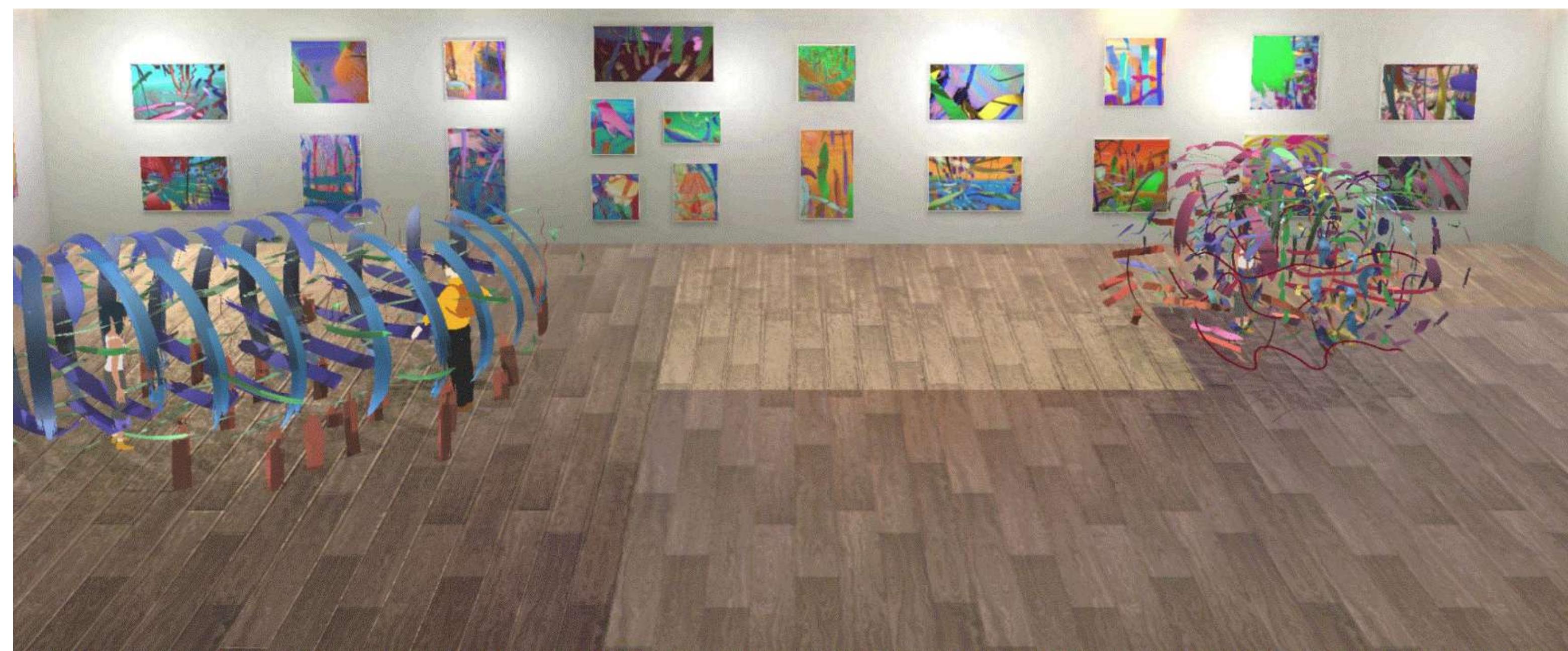
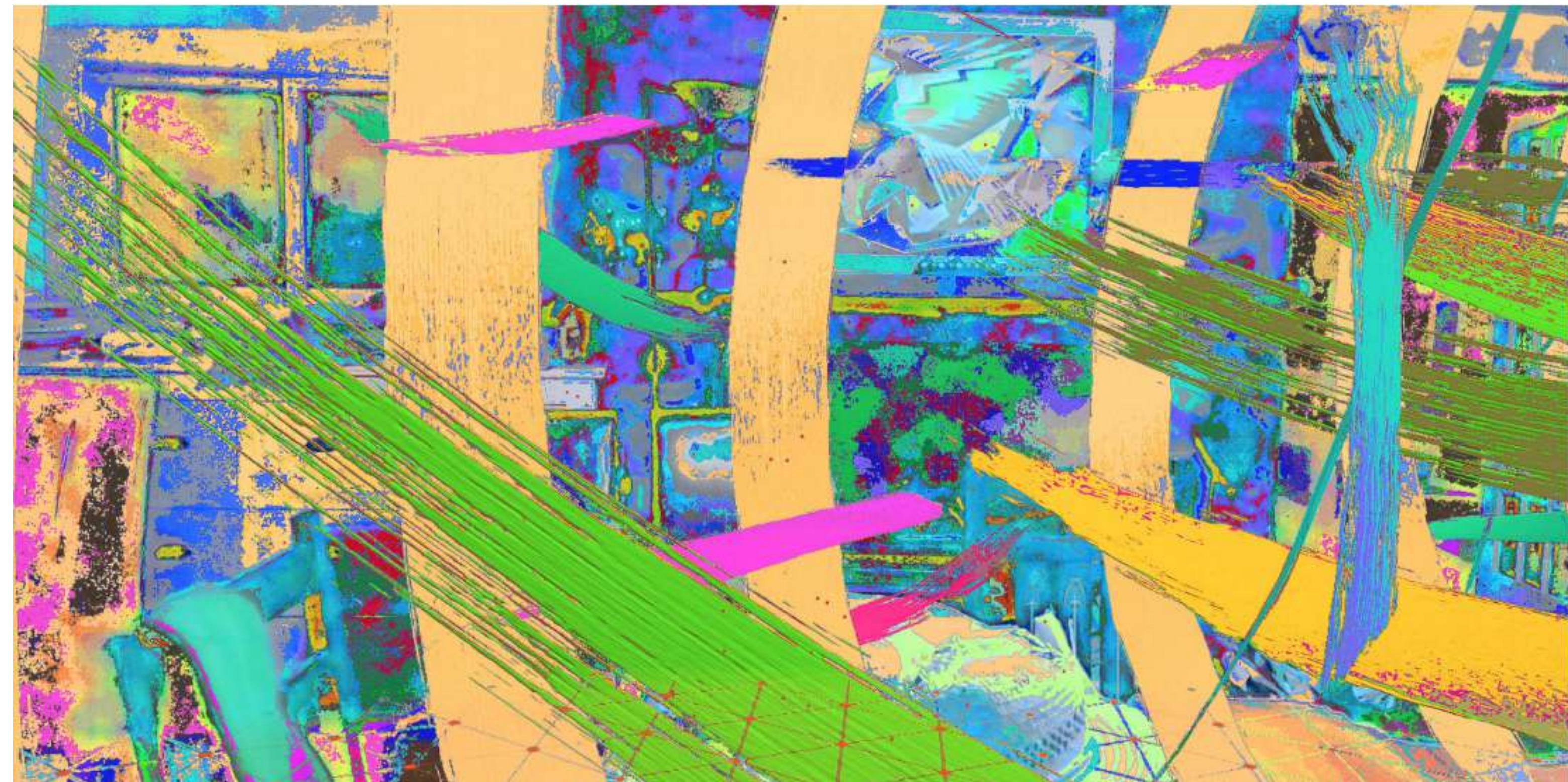
Петра Кортрайт

сайт художницы

2025

виртуальные среды

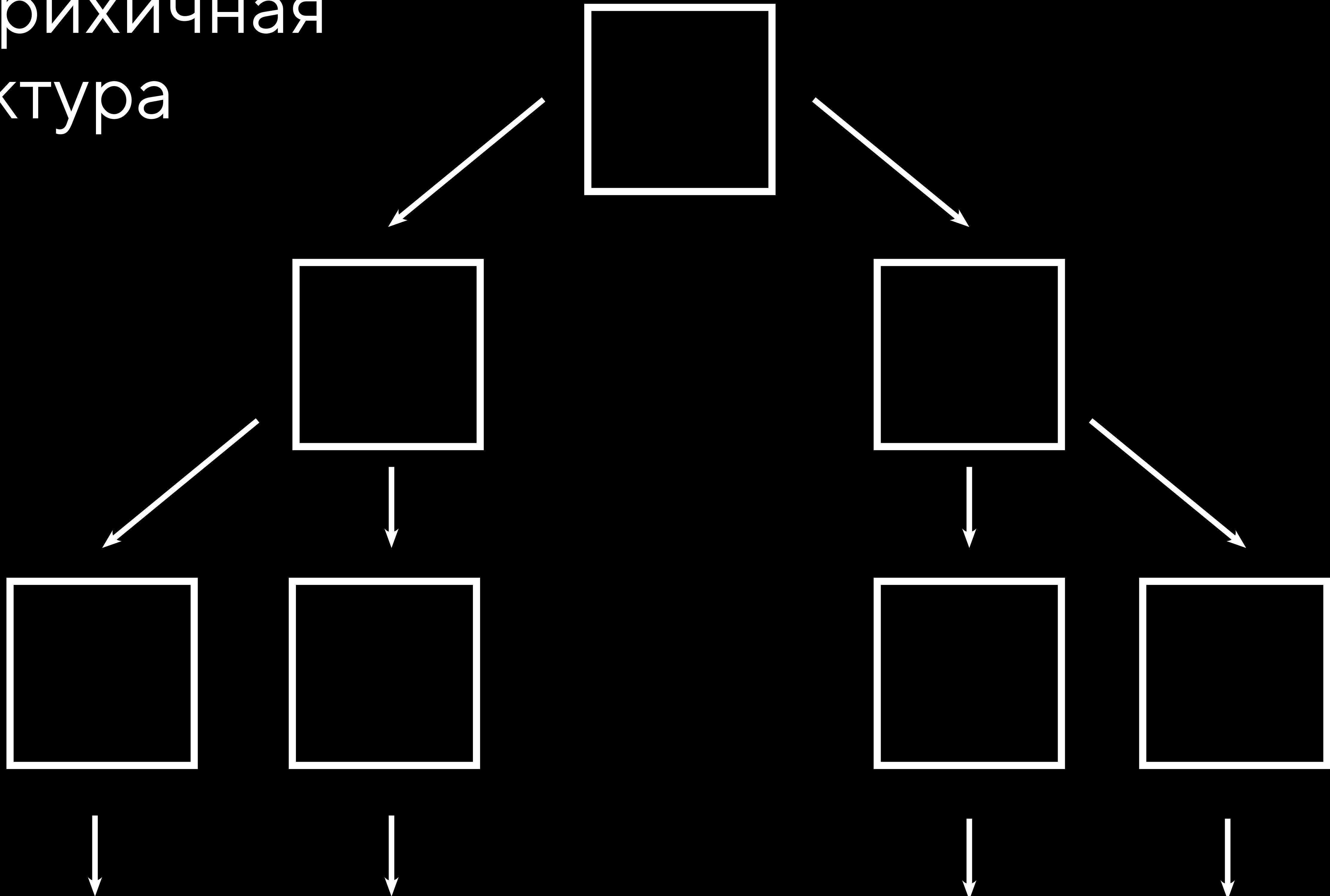
ExcerptsW (2022) – это «смешанная реальность» на холсте, цифровая живопись, перенесенная на полотно, но к работе привязан AR-слой: если активировать его в приложении, пространство перед картиной «проявляется» и возникает световая скульптура – та самая исходная 3D-форма, из которой «снята» живописная поверхность

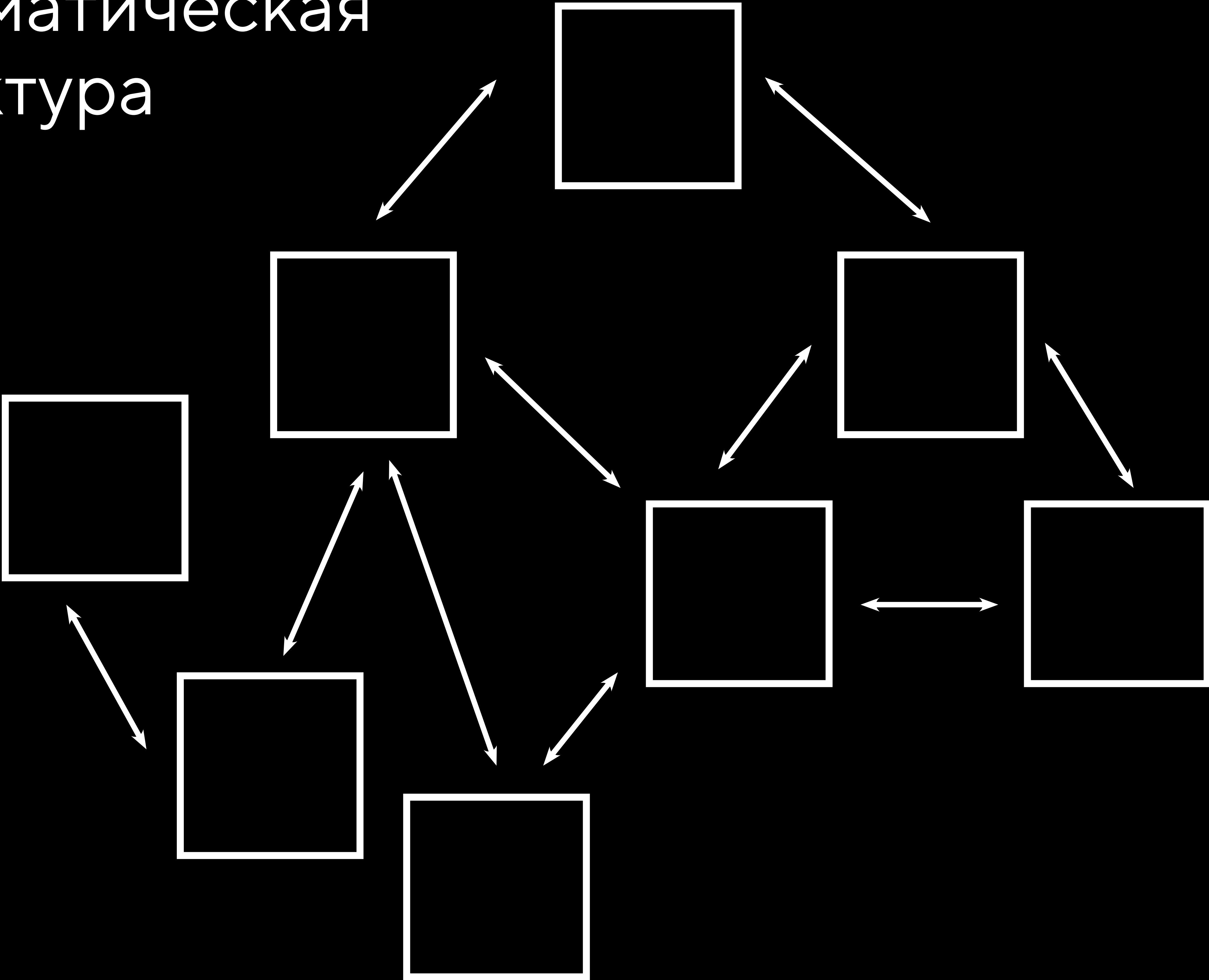
Гарси Гербарг
ExcerptsW
2022

ризома (фр. rhizome «корневище») — одно из ключевых понятий философии постструктурализма и постмодернизма, введенное Делёзом и Гваттари, описывающее какую-либо теорию или исследование, которые допускают множественные неиерархичные (не упорядоченные) точки входа и выхода в представлении и интерпретации знания

иерархическая структура

ризоматическая структура

социальное пространство

The File Room – сайт-архив случаев цензуры, устроенный как открытая база данных. Пользователи добавляют записи и категоризируют локации. Здесь социальные отношения материализуются в форме кода, полей формы, таблиц и связей записей. База данных – не просто носитель, а метафорическая архитектура публичной памяти и инструмент самоорганизации сообщества.

Антони Мунтадас
The File Room
1994

reas.com/olia/summer/

Ольга Лялина
Лето
2013

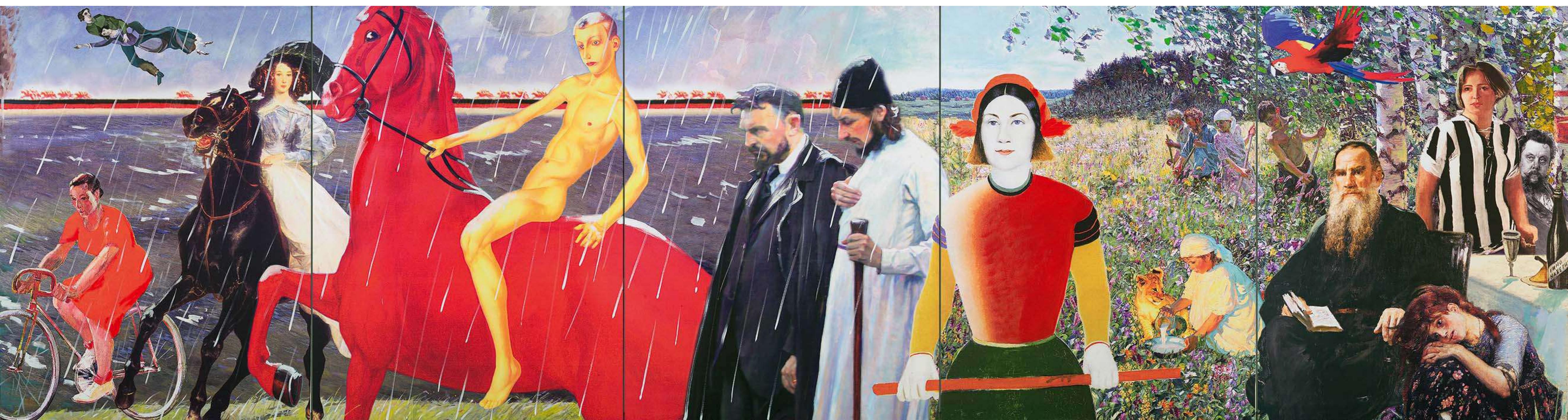
По предложению Третьяковской галереи **Дубосарский и Виноградов** сделали эксклюзивный проект на тему шедевров русской живописи. Цикл, состоящий из четырех полиптихов, каждый из которых включает пять полотен, скомпонован в единую композицию, в которой каждый полиптих посвящен времени года. «Зима», «Весна», «Лето» и «Осень» — каждый из них обращен к определенной теме, собранной из цитат живописных произведений русского искусства XIX–XX веков.

Александр Виноградов и Владимир Дубосарский

Времена года русской живописи. Осень / Зима

2007

Александр Виноградов и Владимир Дубосарский

Времена года русской живописи. Лето

2007

CHAOS – это коллекция из 501 уникальной цифровой скульптуры, выпущенной в виде отдельных NFT-дисков. Скульптуры составлены в пары, каждая из пар включает в себя два отдельных объектов, связанных друг с другом. В #501 все 1000 объектов из # 1-#500 собираются вместе, отделяясь от своей первоначальной пары, и движутся независимо друг от друга.

Урс Фишер

Хаос

2023

CHAOS #495 Explanation

CHAOS #494 Perpetuity

CHAOS #493 Jejuneness

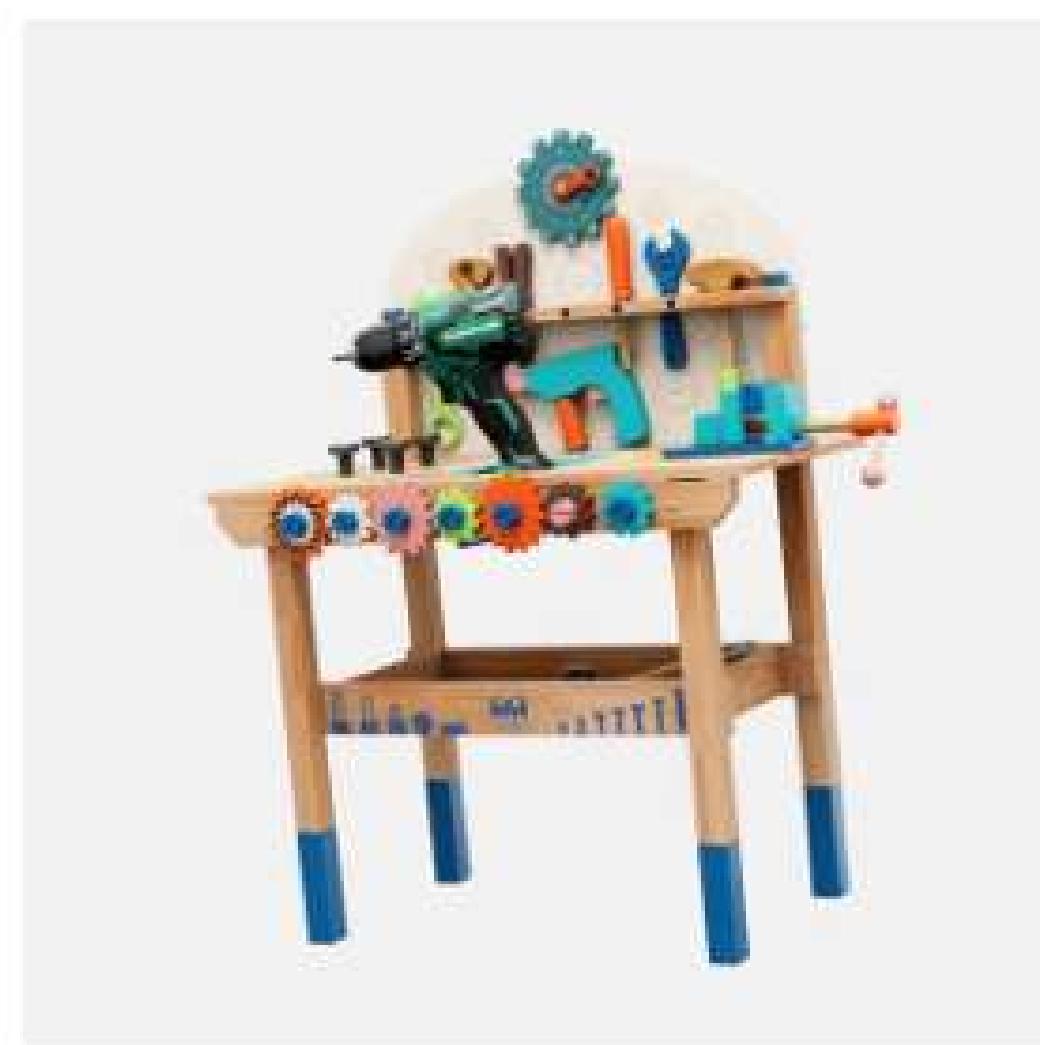
CHAOS #483 Suffix

CHAOS #482 Hope

CHAOS #490 Paragraph

CHAOS #480 Nucleus

CHAOS #479 Joy

CHAOS #492 Warp

CHAOS #491 Jump

CHAOS #487 Drizzle

CHAOS #477 Rubric

CHAOS #476 Maestro

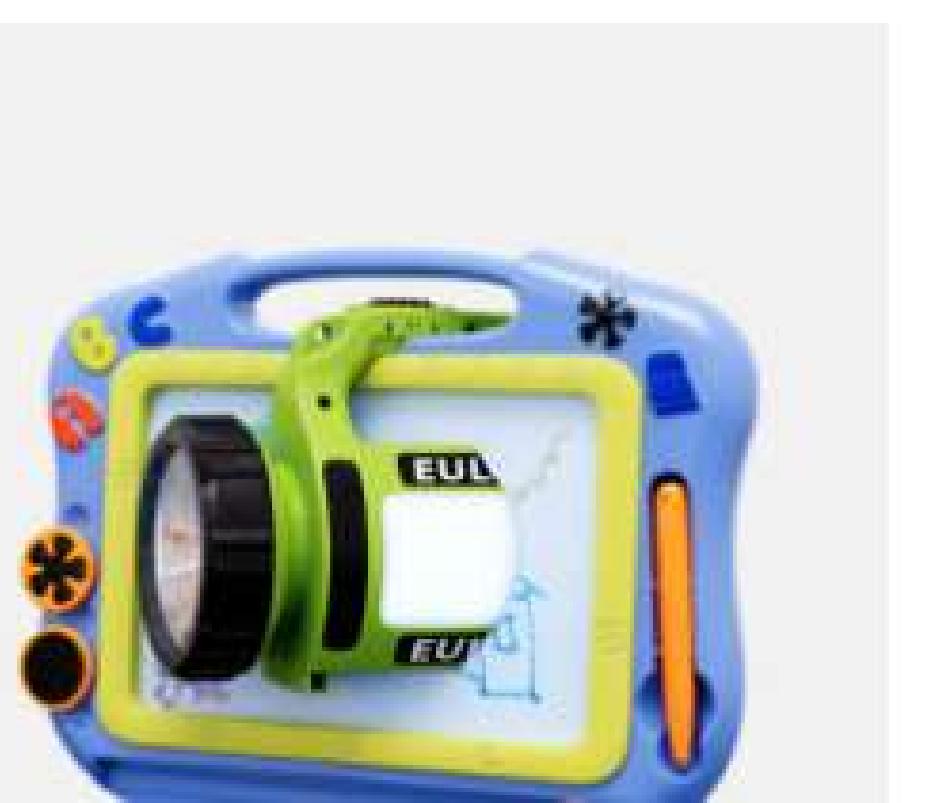
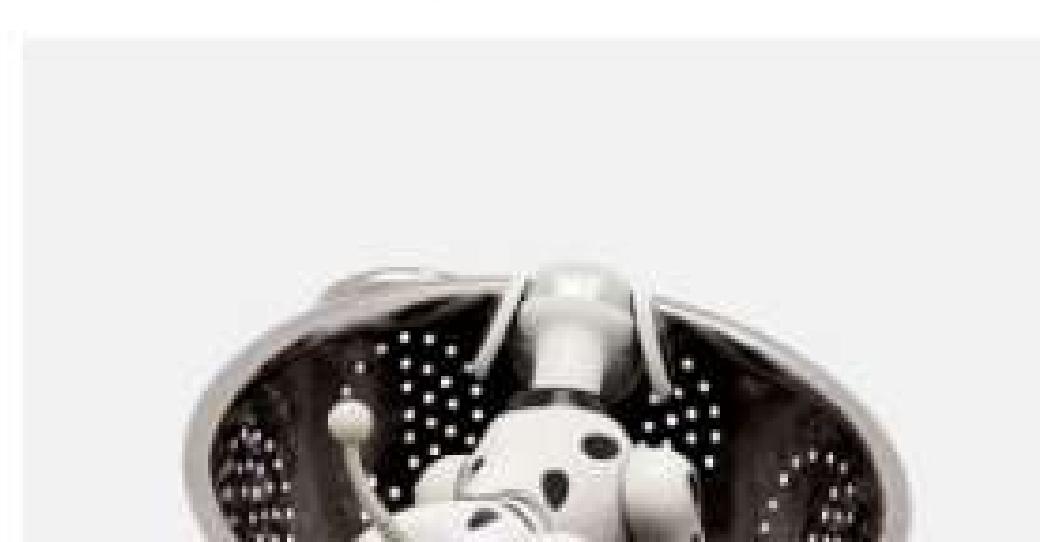
CHAOS #489 Pawned

CHAOS #488 Elysian

CHAOS #487 Drizzle

задание 2

**создание серии
из 3-х работ
средствами
нейросети**

**(использование
ideogram.ai
или Leonardo.ai)**

**с применением
одного вида кон-
тракта и одного
вида композиции**

(на ваш выбор)

tg: @margarita_varakina

e-mail: margaritavarakina@mail.ru

Маргарита варакина

2025