

**ВЛИЯНИЕ ЗАКОНОВ ВИЗУАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ
НА ФОРМИРОВАНИЕ КОМПОЗИЦИИ В ИСКУССТВЕ ФОТОГРАФИИ**

10.5281/zenodo.15826070

Агванов Сурен

фотограф,

Россия, г. Анапа

В статье рассматривается влияние законов визуального восприятия, в частности гештальт-принципов, на формирование композиции в фотографии. Проведён анализ ключевых аспектов зрительного восприятия, включая принципы близости, замыкания, непрерывности, фигуры-фона и других, с целью выявить, каким образом они помогают организовать визуальное пространство кадра и усилить его выразительность. Также рассматриваются классические композиционные техники с позиции их соответствия механизмам зрительного восприятия. Материалы иллюстрируются примерами и графическими схемами, а также обоснованы результатами эмпирических исследований. Сделан акцент на практическое значение этих знаний для фотографов, дизайнеров и специалистов в сфере визуальной коммуникации.

Ключевые слова: визуальное восприятие, гештальтпсихология, композиция, фотография, правило третей, золотое сечение, ведущие линии, фигура-фон, дизайнер, зрительное внимание.

Актуальность исследования

В эпоху цифровых технологий и массового распространения визуального контента (социальные сети, фото платформы, мобильная съемка) фотография выступает не только средством фиксации реальности, но и мощным инструментом коммуникации и самовыражения. Это подчеркивает потребность в глубоком понимании законов визуального восприятия для эффективного формирования композиции и передачи смысла через изображение.

Знание композиционных законов (равновесие, ритм, золотое сечение, направляющие линии) позволяет фотографам не просто фиксировать момент, а создавать визуально сильные, эмоционально насыщенные кадры, способные выделиться в информационном потоке. Это актуально как для профессионалов, так и для любителей, стремящихся улучшить художественную выразительность своих работ.

Кроме того, исследования в области гештальтпсихологии подтверждают, что мозг стремится к упорядочиванию визуальной информации (закон прегнантности, близости, подобия, продолжения и др.), что напрямую влияет на восприятие композиции в фотографии. Поэтому изучение этих аспектов способствует более осознанному и эффективному применению композиционных приемов.

Цель исследования

Цель данного исследования – выявить и систематизировать, каким образом законы визуального восприятия (особенно принципы гештальта) влияют на формирование композиции в искусстве фотографии, и проанализировать, как их осознанное применение способствует созданию выразительных и эмоционально вовлекающих изображений.

Материалы и методы исследования

В качестве материалов исследования использованы научные публикации по гештальтпсихологии, труды по теории визуального восприятия, учебные пособия по композиции в фотографии, а также эмпирические данные исследований, подтверждающих особенности восприятия зрительных структур.

Методологическая основа включает контент-анализ теоретических источников, визуальный анализ фотокомпозиций с применением гештальт-принципов, а также сравнительно-аналитический подход для сопоставления теоретических положений с практическими примерами из визуальной практики.

Результаты исследования

Человеческое зрение начинается с фоторецепторов сетчатки и предвнимательной обработки – распознавания быстрых контрастов, цветов, форм и движений до осознанного восприятия. Эти механизмы позволяют мозгу выделять важные элементы и формировать визуальный приоритет при быстром просмотре кадра. Поэтому композиционная структура фотографии должна использовать контраст и резкие границы, чтобы привлечь внимание.

Гештальтпсихология предлагает ряд фундаментальных принципов, объясняющих, как мозг группирует и интерпретирует визуальные элементы (рисунок 1).

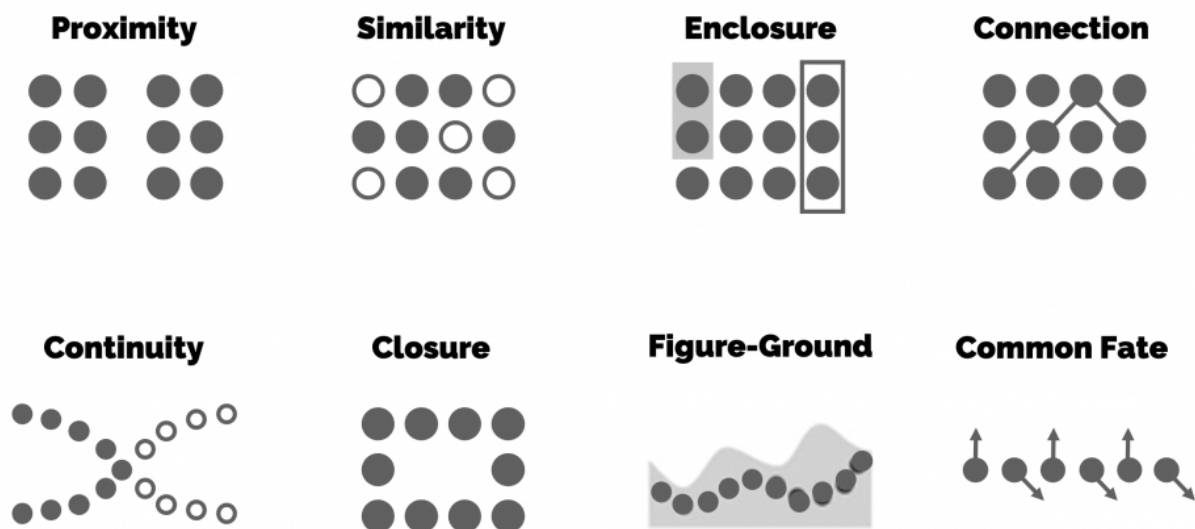

Рис. 1. Гештальт-принципы организации визуальной информации

Эти принципы лежат в основе композиционного мышления в фотографии, графическом дизайне и визуальном искусстве. Они помогают управлять вниманием зрителя и создавать гармоничные, логично воспринимаемые визуальные структуры (таблица).

Применение законов визуального восприятия в композиции фотографии

Закон восприятия	Суть закона	Применение в композиции фотографии	Пример или эффект
Близость (Proximity)	Элементы, расположенные ближе друг к другу, воспринимаются как связанные	Использование группировки объектов для создания связей между ними или отделения от других элементов	Группы людей, предметы на столе, уличные сцены
Сходство (Similarity)	Объекты, похожие по форме, цвету, размеру, воспринимаются как единое целое	Создание ритма или паттерна, визуального единства в серии повторяющихся объектов	Повторяющиеся окна, одинаковые силуэты
Замыкание (Closure)	Мозг достраивает незавершённые фигуры до целостных	Частичное кадрирование объекта, которое всё равно воспринимается как целое	Крупный портрет с обрезанным краем
Непрерывность (Continuity)	Глаз следует по направлению линий или кривых	Использование дорог, заборов, теней и линий горизонта как направляющих, ведущих взгляд к главному объекту	Дорога уводит взгляд к дому или фигуре
Фигура и фон (Figure–Ground)	Выделение главного объекта на фоне	Контраст цвета, резкости, света и фона помогает зрителю мгновенно определить, что является основным элементом композиции	Человек на фоне стены, животное в траве
Обрамление (Enclosure)	Элементы, заключённые в рамку или ограниченные чем-либо, воспринимаются как группа	Использование архитектурных элементов (арки, окна, двери) или светотеневых приёмов для фрейминга объекта	Человек в дверном проёме, лицо в отражении
Связь (Connection)	Объекты, соединённые визуально (линиями, цветом), воспринимаются как связанные	В композиции часто используются направляющие линии (провода, перила), усиливающие логическую связь между элементами	Линия взглядов между двумя персонажами
Общее направление (Common Fate)	Элементы, движущиеся в одном направлении, воспринимаются как группа	Часто используется в репортажной и спортивной фотографии для подчеркивания динамики и объединения элементов действия	Бегущие спортсмены, стая птиц в полёте

Современная фотография – это то направление, которое по душе многим. Молодая аудитория и даже старшая, сейчас активно ходят по галереям и все больше понимают суть искусства смыслов работ фотохудожников. Фестивали и фото-манифесты разрастаются по социальным сетям. И вот фотография доходит до учебных учреждений, в программы учащихся и студентов художественных направлений, «Фотография» входит в качестве предмета, где они полностью и досконально изучают ее теорию и историю [1, с. 62].

Основы композиции в фотографии:

1) «Правило третей» является важным приемом в фотографии, который может быть применен в любой сцене для улучшения композиции и баланса изображения.

Применение «правила третей» предполагает мысленное разделение изображения двумя горизонтальными и двумя вертикальными линиями, как показано на рисунке 2. Затем следует поместить ключевые элементы сцены в точках пересечения линий [5].

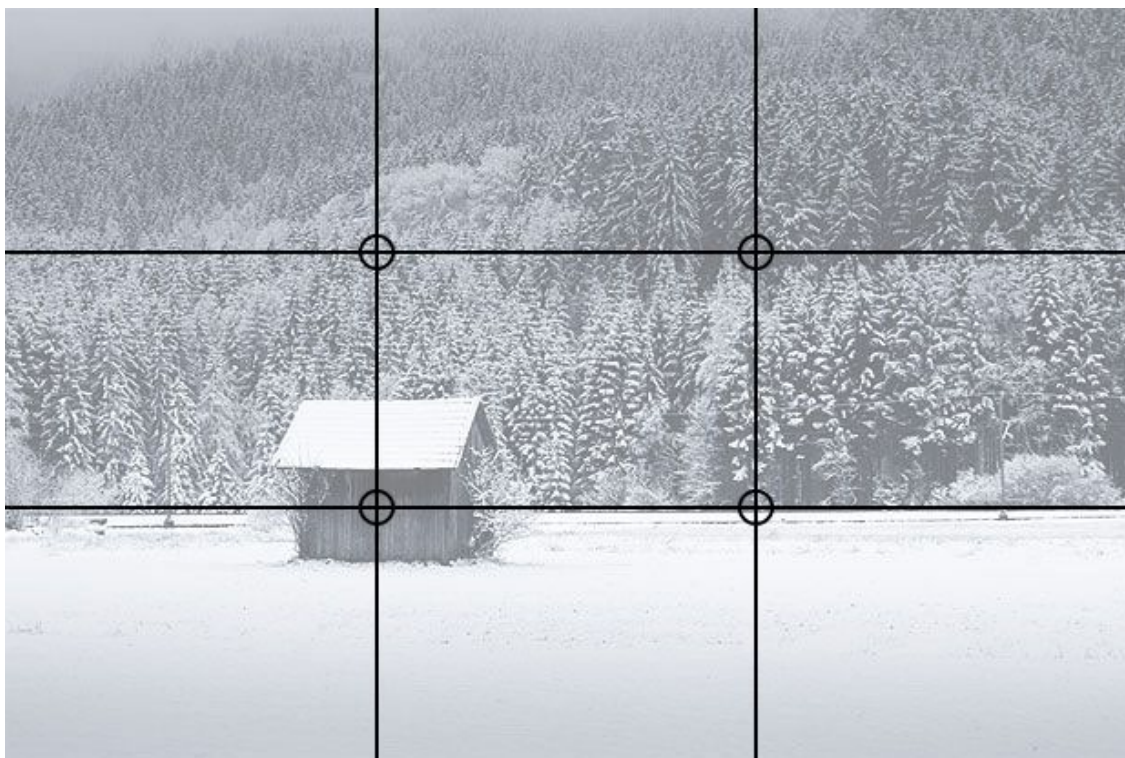

Рис. 2. Сетка, построенная на основе «правила третей»

2) Золотое сечение и спираль (рисунок 3).

Золотое сечение основано на математической пропорции, которую можно найти во многих природных и искусственно созданных объектах. Суть пропорции такова: большая часть относится к меньшей части так же, как целое к большей части. Выраженное математически отношение составляет 1,618: то есть у прямоугольника, построенного по золотому сечению, меньшая сторона будет равна 1, а большая 1,618 [2].

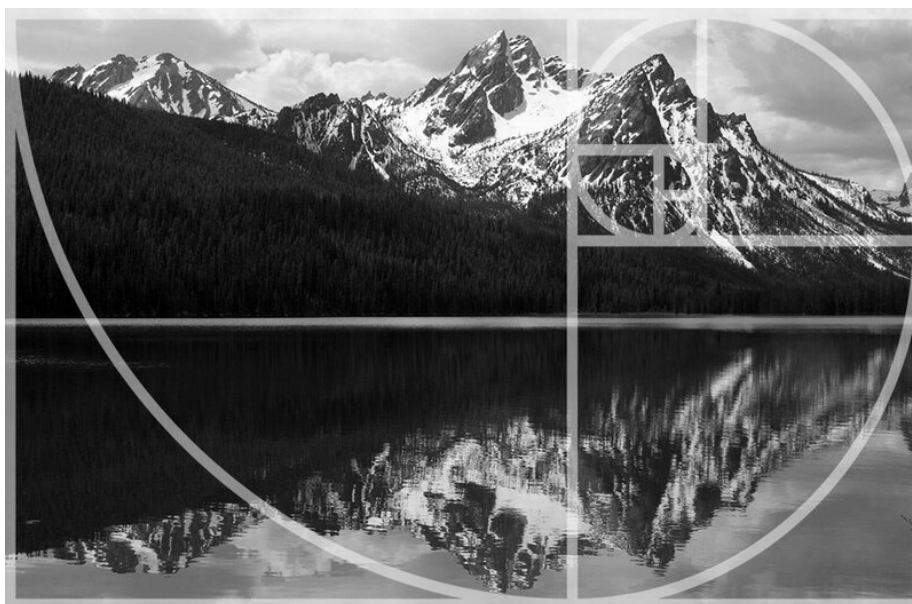

Рис. 3. Применение золотой спирали (золотого сечения) в пейзажной композиции фотографии

3) Ведущие линии.

Ведущие линии – один из самых простых композиционных приёмов в фотографии. При их помощи, например, можно управлять вниманием зрителя и передавать объём на двухмерном изображении. Если не усложнять, ведущие линии – линии внутри кадра, которые ведут взгляд зрителя от одного объекта к другому (рисунок 4) [4].

Рис. 4. Ведущие линии в фотографии

4) Баланс в композиции связан с равномерным распределением визуального веса (рисунок 5).

- Симметричные композиции вызывают ощущение стабильности и статичности.
- Асимметричные, напротив, создают динамику и интерес, часто строятся по сетке третьей или по диагоналям.

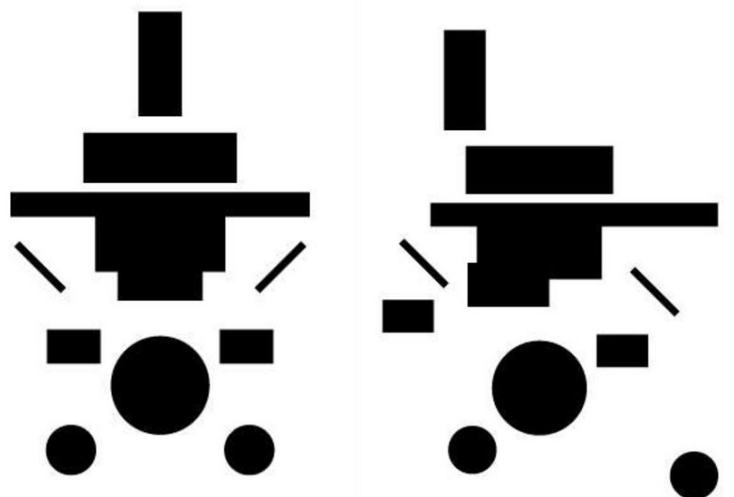

Рис. 5. Визуальное сравнение симметричной (слева) и асимметричной (справа) композиции

5) Рамка (Framing).

Фрейминг подразумевает обрамление объекта другими элементами (арками, ветвями и др.), создающее визуальный акцент. Это активизирует принцип «figure-ground» – восприятие объекта против фона. Исследования подтверждают, что кадры с рамкой удерживают внимание на мотиве дольше и с меньшим дисперсным движением взгляда.

6) Диагональный метод.

Метод диагоналей – одно из правил композиции в фотографии, живописи и графике. Голландский фотограф и преподаватель Эдвин Вестхофф обнаружил, что интересующие детали часто располагаются точно по диагоналям квадрата, взирая правилу третей или фотографической адаптации золотого сечения [3].

Фотография представляет собой прямоугольную форму с соотношением сторон 4:3 или 3:2, диагонали которой расположенные на четырёх биссектрисах, проходящих через углы кадра (рисунок 6).

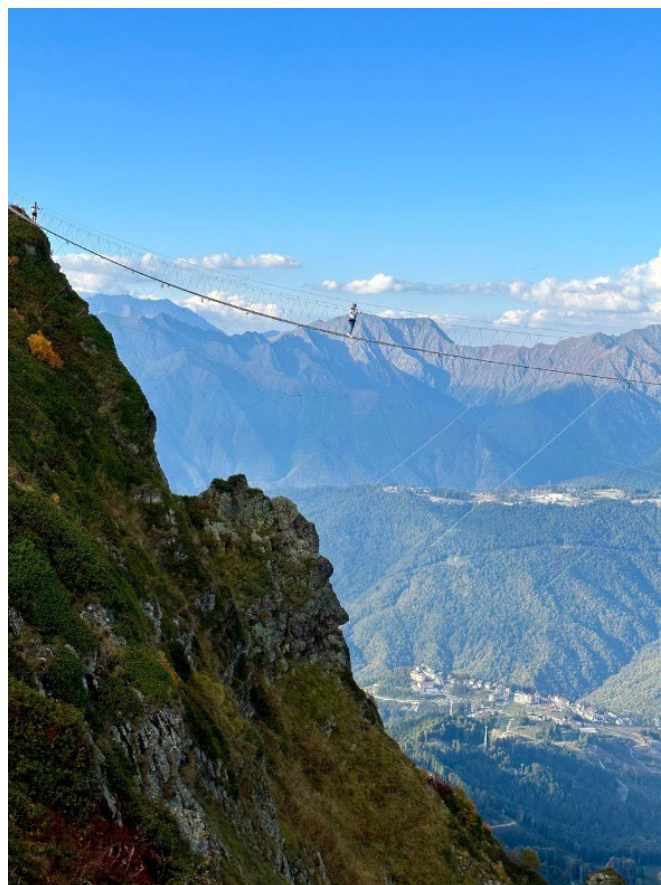

Рис. 6. Диагональный метод

Понимание и осознанное применение законов визуального восприятия имеет решающее значение для специалистов, работающих с визуальными образами. Фотографы и дизайнеры – основные практики, которые оперируют не только эстетикой, но и вниманием зрителя.

- Оптимизация визуального внимания.

Фотограф, знающий, как глаз зрителя сканирует изображение, может направлять его по заданному пути. Использование ведущих линий, контраста фигуры и фона, точек фокусировки помогает концентрировать внимание на нужном объекте. Это особенно важно в репортажной, портретной и рекламной фотографии, где зрителю необходимо быстро «считать» главное послание.

- Усиление визуального воздействия.

Композиция, основанная на принципах замыкания, сходства и ритма, воспринимается гармоничной, уравновешенной или динамичной в зависимости от цели. Например, правило третей или золотая спираль делают изображение «естественно» привлекательным. Это важно как в художественном выражении, так и в коммерческом визуальном контенте, где эмоциональное восприятие напрямую влияет на результат (просмотры, лайки, продажи).

- Повышение читабельности и иерархии контента.

Для графического дизайна применение гештальт-принципов помогает выстроить ясную визуальную иерархию: заголовок, текст, изображение, кнопка. Принципы близости, сходства и общего направления позволяют логически структурировать информацию, упрощая восприятие даже сложных макетов.

- Адаптация под мультимедийные форматы.

В эпоху цифрового контента дизайнеры и фотографы работают с экранами разных размеров и типов. Знание принципов восприятия позволяет создавать адаптивные композиции, где зрительное равновесие сохраняется как на мобильных, так и на настольных устройствах.

- Улучшение пользовательского опыта (UX).

UX-дизайнеры применяют те же законы восприятия в интерфейсах: группируют элементы, создают визуальную последовательность, выделяют важные кнопки и действия. Это снижает когнитивную нагрузку и увеличивает эффективность взаимодействия пользователя с продуктом (сайт, приложение, реклама).

- Обоснование визуальных решений перед заказчиком.

Формализация композиционных решений через гештальт-принципы позволяет дизайнерам и фотографам аргументировать свой выбор. Это особенно важно в профессиональной среде: «Почему главный объект в правой трети кадра?», «Почему текст расположен ближе к кнопке?» – все эти решения можно объяснить, опираясь на научно обоснованные модели восприятия.

Выводы

Проведённый анализ позволил установить, что законы визуального восприятия, и прежде всего гештальт-принципы, являются фундаментальной основой в построении выразительной и эффективной композиции в фотографии. Такие законы, как близость, сходство, замыкание, фигура / фон, непрерывность, активно используются для организации визуального пространства, управления вниманием и создания эмоционального отклика. Применение композиционных приёмов не только повышает эстетическую выразительность, но и способствует упрощению восприятия сложной информации, особенно в условиях цифровой среды. Осознанное применение этих закономерностей даёт фотографам и дизайнерам инструмент для точного управления зрительским вниманием, что актуализирует необходимость их преподавания в рамках визуальных дисциплин.

Таким образом, исследование подтверждает высокую практическую значимость гештальт-принципов в современной визуальной культуре.

Список литературы

1. Свинобоева Т.И., Решетова М.В. Художественная фотография: принципы построения композиции // Проектная культура и качество жизни. – 2020. – № 18. – С. 58-72.
2. Выстраиваем композицию в фотографии: золотое сечение и правило третей – блог на сайте RayLab [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://raylab.ru/blog/vystraivaem-kompozitsiyu-v-fotografii-zolotoe-sechenie-i-pravilo-trety/>.
3. Диагональный метод – Рувики: Интернет-энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.ruwiki.ru/wiki/Диагональный_метод.
4. Линии в композиции фотографии: какие бывают и как их искать [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://raylab.ru/blog/linii-v-kompozitsii-fotografii-kakie-byvayut-i-kak-ikh-iskat/>.
5. Правило третей [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://photo-monster.ru/books/read/pravilo-trety.html>