ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БИРОБИДЖАНСКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»

Методическая разработка

ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ

	Преподаватель ОГПОБУ «Биробиджанский колледж культуры и искусств» Доманова Ольга Валерьевна

Рецензент:

Заслуженный работник культуры

Член ВТОО СХР Коровин В. И.

Биробиджан 2024 год

	Композиция – это такое разумное основание ***Живописания, благодаря которому части видимых вещей складываются вместе в картину.*** Л. Б. Альберт

Композиция – неотделима от творчества. Лишь только художник начинает творить – он уже занимается композицией. Даже если изображает с натуры самый простой натюрморт. Ну а когда он создаёт картину или скульптурную группу, так и говорят: работает над композицией. Но как бы прекрасно не лепил, рисовал и писал художник, как бы хорошо не чувствовал форму и цвет предметов, он никогда не создаст произведения искусства, если он не овладел мастерством композиции.

Обратимся к истокам слова «композиция»; так на латинском языке оно означает – сопоставление, сложение, соединение частей и приведение их в порядок; в римском праве - примирение борющихся сторон, а в быту гладиаторов – противопоставление борцов. В изобразительном искусстве композиция представляет собой конкретную разработку идейной и сюжетно- тематической основы произведения с распределением предметов и фигур в пространстве, установлением соотношения объёмов, света и тени, пятен света…

В изобразительном искусстве ***композиция*** - это построение художественного произведения, обусловленное его содержанием, характером и назначением.

Слово «композиция» в качестве термина изобразительного искусства регулярно стало употребляться, начиная с эпохи Возрождения.

В предложенной работе мы будем рассматривать, как осуществляются связи теории и практики на занятиях по композиции в детской художественной школы. Эта работа может быть полезна педагогам системы дополнительного образования, то есть преподавателям детских художественных школ и школ искусств. Актуальность данной темы трудно переоценить так, как композиция одна из ведущих дисциплин в курсе детской художественной школы.

Восприятие художественного произведения во многом зависит от его композиции. В художественной деятельности процесс создания произведения можно назвать сочинением композиции. Подытоживая сказанное, нужно особо отметить, что законы композиционного творчества существуют и могут быть сформулированы.

Следует различать правила и приёмы, помогающие построить композицию в её декоративном значении, от законов композиционного творчества, определяющих процесс воплощения идеи в художественную форму.

На первых уроках учащихся знакомят с элементарными правилами : контраст – нюанс, симметрия – асимметрия, статика – динамика. Проверим названные закономерности на практике. Заодно узнаем о средствах выразительности, раскрывающих художественный образ – о линии, контуре, силуэте, свете, цвете, пространстве, форме.

Композиционное начало подобно стволу дерева органически связывает корни и ветви изобразительной формы, соподчиняет элементы друг другу и целому. Изображать - значить устанавливать отношения между частями, связывать их в единое целое и обобщать.

Порой словом «композиция» называют картину, то есть законченное произведение искусства с выраженным смысловым единством, подразумевая в данном случае, что рисунок , цвет и сюжет объединяются.

Для заданий (УПРАЖНЕНИЙ) учащимся необходимо подобрать материалы и инструменты: картон, бумагу, ножницы, клей, акварель, тушь, гуашь, карандаши, кисти, перья и даже природные материалы. Всё это позволит хорошо и быстро выполнить эскизы на любой сюжет.

Задачами данного методического пособия будет оказание помощи педагогу при знакомстве учащихся с основами композиции.

В процессе обучения каждый учащийся должен овладеть навыками самостоятельного умения отражать жизненные впечатления в рисунках и этюдах. И должен знать:

1) законы композиции:

-закон цельности (целостность)

-закон подчинённости всех закономерностей и средств композиции единому замыслу

-закон контрастов

2) правила композиции:

-передача ритма

-выделение сюжетно-композиционного центра

-симметрия, асимметрия

3) приёмы и средства композиции:

-формат

-горизонтали и вертикали (композиционные оси):

-диагональные направления (передача движения, покоя)

- нюанс и контраст

-цвет (тон)

- формат

1. Законы композиции

Формальные признаки композиции

Существует множество законов композиции в отношении искусств, которые иногда называют признаками композиции, но мы остановимся на наиболее существенных, абсолютно необходимых в любой организованной форме.

Итак, главные формальные признаки композиции:

1.1 Закон цельности

Если изображение или предмет целиком охватываются взглядом как единое целое, явно не распадается на отдельные самостоятельные части, то налицо целостность как первый признак композиции. Целостность нельзя понимать как некий спаянный монолит; это ощущение сложнее, между элементами композиции могут быть промежутки, пробелы, но всё - таки тяготение элементов друг к другу, их взаимопроникновение зрительно выделяют изображение или предмет из окружающего пространства. Целостность может быть в компоновке картины по отношению к раме, может быть как колористическое пятно всей картины по отношению к полю стены, а может быть и внутри изображения, чтобы предмет или изображение не распадались на отдельные случайные пятна.

Ни одна часть композиции не может быть изъята или заменена без ущерба для целого, Части не могут меняться местами без ущерба для целого, ни один новый элемент не может быть присоединён к композиции без ущерба для целого.

1.2 **Закон подчинённости всех закономерностей и средств композиции единому замыслу (подчиненность, второстепенного главному, то есть наличие доминанты)**

Главный элемент композиции обычно сразу бросается нам в глаза, именно ему, главному, служат все другие, второстепенные элементы, оттеняя, выделяя или направляя взгляд при рассмотрении произведения. Это смысловой центр композиции (фокус или доминанта). Цент композиции не всегда связан с геометрическим центром картины. Центр, фокус композиции, её главный элемент может быть и на ближнем плане, и на дальнем, может оказаться на периферии или в прямом смысле в середине картины - это не важно главное, что второстепенные элементы подводят взгляд к кульминации изображения, в свою очередь, соподчиняясь между собой.

Композиционный центр - ***доминанта***

Композиционным центром можно назвать предмет или группу предметов, расположенным автором так, что они привлекают к себе основное внимание зрителя, здесь чаще всего происходит сюжетная завязка, здесь располагаются главные действующие герои и предметы. Композиционный центр наиболее ясно выражает содержание, несёт основную смысловую и эмоциональную нагрузку, часто становясь ключом к пониманию всего сюжета. К композиционному центру ведут направления линий очертаний предметов, в нём возникают тональные и цветовые акценты, сталкиваются контрасты, происходит кульминационное напряжение всей картины деталей. Местоположение композиционного центра каждый автор решает по-разному, располагая его в геометрическом центре картинной плоскости, рождает ощущение уравновешенности, спокойствия, строгой иерархии. Чаще всего при таком решении возникает симметричное построение с краями, словно обрамляющими центр.

При овладении азбукой композиции лучший способ - это переход от форм взятых с натуры к переработке их в простые геометрические силуэты, то есть в условный графический язык (Приложение 2 , рис№1, 2).

ЗАДАНИЕ:

Отобрать три, пять предметов представить их в простых геометрических фигурах, вырезать из цветной бумаги и расположить в формате. Передвигая силуэты относительно друг, друга зафиксировать на эскизе наиболее интересные (темы: «Лето», «Вид из окна», «Первый снег»). Наклеить или же закрасить фигуры акварелью, тушью, гуашью. (Приложение 2, рис№3, 4, 5,6).

1.3 Закон контрастов

Основной замысел композиции может быть построен на контрастах доброго и злого , весёлого и грустного, нового и старого, спокойного и динамичного и т. п. Контраст как универсальное средство помогает создать яркое и выразительное произведение. Леонардо да Винчи в «Трактате о живописи» говорил о необходимости использовать контрасты величин (высокого с низким, большого с маленькими, толстого с тонким), фактур материалов , объёма плоскости и д. р. Тональный, цветовой и светлотный контрасты используются в процессе создания произведений графики и живописи любого жанра.

Светлый объект лучше заметен, выразительнее на тёмном фоне и наоборот, тёмный - на светлом.

На картине В. Серова « Девочка с персиками, » (Приложение1, рис№1) можно хорошо видеть, что смуглое лицо девочки выделяется тёмным пятном на фоне светлого окна.

2. Правила композиции

2.1 Передача ритма

Ритм универсальное природное свойство. Он присутствует во многих явлениях действительности. Вспомните примеры из мира живой природы, которые так или иначе связаны с ритмом (космические явления, вращение планет, смена дня и ночи, цикличность времени года, рост растений и минералов и др.) Ритм всегда подразумевает движение.

В произведениях изобразительного искусства, как и в музыке, можно различать активный, порывистый, дробный ритм или плавный, спокойный, замедленный.

Ритм *- это чередование каких либо элементов в определённой последовательности.*

Ритм может быть задан линиями, пятнами света и тени, пятнами цвета. Можно использовать чередование одинаковых элементов композиции, например фигур людей, их рук или ног. В результате ритм может строиться на контрастах объёмов. Особая роль отводится ритму в произведения народного и декоративно-прикладного искусства. Все многочисленные композиции разнообразных орнаментов построены на определённом ритмическом чередовании их элементов. Очень часто художники используют ритм при передаче движения на плоскости.

2.2Выделение сюжетно-композиционного центра

Создавая композицию, необходимо позаботится о том, что будет главным в картине и как выделить это главное, то есть сюжетно-композиционный центр, который часто так же называют «смысловым центром» или «зрительным центром» картины. Конечно, в сюжете не всё одинаково важно, и второстепенные части подчиняются главному. Центр композиции включает сюжетную завязку, основное действие и главных действующих лиц. Композиционный центр должен, в первую очередь, привлекать внимание. Центр выделяется освещённостью, цветом, укрупнением изображения, контрастами и другими средствами.

Художники придумали множество вариантов композиционного построения картины, когда центр композиции смещается в любую сторону от геометрического центра холста, если этого требует сюжет произведения. Этот приём хорошо использовать – например; для передачи движения, динамика событий, быстрого развёртывания сюжета, как на картине В. С Сурикова «Боярыня Морозова» (Приложение 1 , рис№2). Или в картине Рембрандта «Возвращение блудного сына» (Приложение1, рис№3) - классический пример композиции, где главное сильно сдвинуто от центра. Размещение главного смыслового центра (фигур отца и сына) на одной трети расстояния по высоте соответствует закону золотого сечения, который с древних времён использовали художники, чтобы добиться наибольшей выразительности своих творений.

Правило золотого сечения (одной трети) : Наиболее важный элемент изображения располагается в соответствии с пропорцией золотого сечения, то есть примерно на расстоянии 1/3 от целого(пропорциональное соотношение между элементами, когда целое относится к большей части, как большая часть относится к меньшей, - воспринимается гармоничным не только по ощущению, но и логически).

Картины с двумя или большим количеством композиционных центров художники используют для того, чтобы показать несколько событий, происходящих одновременно и равных по своей значимости (Веласкес «Менины» (Приложение1, рис№4)).

ЗАДАНИЕ:

Сделайте несколько этюдов, где нужно обратить внимание на такие условия: 1.) Выдержать ритмический ряд при постоянной величине фигур, пятен, но с увеличением или уменьшением интервалов. 2.) Выполнить эскиз, где равномерно возрастает или убывает по величине ряд фигур (одной формы), а интервалы постоянны. 3.) Построить композицию из ритмических рядов, в которых фигуры, пятна, объёмы постепенно меняются в тоне – от белого к чёрному и обратно (можно с применить и цвет с изменением насыщенности). 4.) Нарисовать несколько ритмических рядов с изменением величины фигур, интервалов и даже тона. Это задание поможет нам наиболее свободно ориентироваться в картинной плоскости (Приложение 2, рис№7, 8).

2.3Симметрия, асимметрия

Основная черта симметричной композиции - равновесие. Симметрия отвечает одному из самых глубоких законов природы – стремлению к устойчивости.

Художники разных эпох использовали симметричное построение картины. Симметричными были многие древние мозаики. Живописцы эпохи Возрождения часто строили свои композиции по законам симметрии. Такое построение позволяет достигнуть впечатления покоя, величественности, особой торжественности и значимости (Рафаэль «Сикстинская мадонна» (Приложение 1, рис№5)).

В симметричной композиции люди или предметы расположены почти зеркально по отношению к центральной оси картины (например:Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», Васнецов «Богатыри» (Приложение 1, рис№6,7)).

В асимметричной композиции расположение объектов может быть самым разнообразным в зависимости от сюжета и замысла произведения, левая и правая половины неуравновешенны. В симметричной композиции все части её уравновешены, асимметричная композиция может быть уравновешенной и неуравновешенной.

Например: Большое светлое пятно можно уравновесить одним маленьким тёмным. Много маленьких по размеру пятен можно уравновесить одним большим. Вариантов множество уравновешиваются части по массе, тону и цвету. Равновесие может касаться как самих фигур, так и пространства между ними.

ЗАДАНИЕ:

Используя законы симметрии, передайте в эскизах состояние покоя, устойчивости форм одной или нескольких фигур. Работы выполнить простым карандашом либо чёрной тушью, пером. При этом соблюсти одно условие : элементы композиции расположить ровно, без особого отклонения от вертикали или горизонтали (Приложение 2 , рис№9, 10).

3. Приёмы и средства композиции

3.1Формат

В подавляющем большинстве картины прямоугольны. Отсюда вытекают три возможных формата – вертикальный, горизонтальный, квадратный. Такие формы композиции, как центровая, скорее всего, потребуют квадратного поля, линейно-ленточная активно вытянутого формата, фронтально-плоскостная в зависимости от конкретной задачи может вписаться в любой формат. Панорамный пейзаж или портрет, многофигурная картина или орнаментальная роспись – каждая из композиций требует своего формата, причём существенное значение имеет не, только соотношение сторон, но и величина формата.

Формат, если он задан заранее, непосредственно становится одним из средств композиции, потому что соотношение сторон и абсолютный размер листа сразу определяют возможные формы композиции, степень её детализации, дают как бы зародыш композиционной идеи. Кроме прямоугольного, формат может быть овальным, округлым, многоугольным и вообще любым, в зависимости от этого меняются и композиционные задачи.

3.2 Композиционные оси (горизонтали и вертикали и диагональные направления - **передача движения и покоя**)

Речь идёт не только об осях симметрии в ленточных композициях, а большей о тех направлениях развития композиции, которые ведут взгляд зрителя, создавая впечатление движения и покоя. Эти оси могут быть вертикальными, горизонтальными, диагональными и так называемыми перспективными (уводящими в глубину картины). Вертикальная направленность даёт торжественность , устремлённость воздуха, горизонтальность как бы демонстрирует зрителю неспешное движение, диагональность наиболее динамична, она подчёркивает развитие. Особое место занимают перспективные оси. С одной стороны, они отвечают природному свойству глазного аппарата, воспринимающего предметы сходящимися в точку с удалением от зрителя в бесконечность, а с другой стороны, они втягивают взгляд в глубину картины, делают зрителя участником события. Во взаимодействии с другими средствами композиции оси часто выступают и в комбинации между собой, образуя крестообразные, многоходовые, сложные связи.

Передача движения художниками связана с передачей изображения течения времени. Динамичность сюжета может быть связана не только с перемещением, каких- либо объектов, но и с их внутренним состоянием. Движения в композиции передаётся с помощью диагонального построения. Кроме того изображение будет казаться движущимся если его части воссоздают не один какой- либо момент движения, а последовательные его фазы (Плакальщицы, рельеф из Мемфиса). Выбор характерной фазы движения так же, имеет важное значение. Обязательно наличие свободного пространства перед движущимся объектом, которое даёт возможность мысленно продолжить движение, как бы приглашая нас двигаться вместе с ним. Ощущение движения можно достигнуть, если использовать размытый фон, неясные, нечёткие контуры объектов на заднем плане. Особенности нашего зрения состоит в том, что мы читаем текст слева направо, и легче воспринимаем движение слева направо, оно нам кажется быстрее.

Правила передачи движения (динамика):

-если на картине используется одна или несколько диагональных линий, то изображение будет казаться более динамичным;

-эффект движения можно создать, если оставить свободное пространство перед движущимся объектом;

-для передачи движения следует выбирать определённый момент, который будет наиболее ярко отражает характер движения, является его кульминацией, например работа Рылова «В голубом просторе» (Приложение 1 , рис№8)

Правила передачи покоя будут прямо противоположные при составлении той или иной композиции.

Правила передачи покоя (статика):

-если на картине отсутствуют диагональные направления;

-если перед движущимся объектом нет свободного пространства (Коровин «Зимой» (Приложение 1 , рис№9)*);*

-если объекты изображены в спокойных (статичных) позах нет кульминации действия;

-если композиция является симметричной, уравновешенной или образует простые геометрические схемы (треугольник, круг, овал, квадрат, прямоугольник), то она считается статичной (Да Винчи «Мадонна в гроте» (Приложение1 , рис№10)*)*

ЗАДАНИЕ: Составить композицию в статичных или диагональных направлениях (Приложение 2 , рис№11,12, 13).

3.3 Нюанс и контраст

Основной замысел композиции может быть построен на контрастах доброго и злого, весёлого и грустного, нового и старого, спокойного и динамичного и т. п. Контрастность придаёт композиции выразительную мощь, с помощью контраста легко выделить главные элементы, контраст расширяет динамический диапазон композиции. Однако в слишком резких контрастах таиться опасность нарушения целостности композиции, поэтому альтернативным средством выступает нюанс – успокоенный , снивелированный контраст. Если с помощью контраста передаём остро выразительный сюжет в состоянии природы (гроза, шторм) или настроение человека – гнев, радость, печаль, то нюанс подразумевает едва уловимые оттенки: в природе –туман, сумерки; в настроении человека – меланхолия, грусть, раздумья.

Итак, если мы хорошо поняли возможности применения контраста и нюанса, сделаем несколько заданий.

ЗАДАНИЕ:

Составьте композиции с резким различием по форме, цвету, тону, фактуре. Основная цель – удержать равновесие в пространстве листа. Задание выполняется на тонированных листах (чёрном, белом, сером). Или выполнение композиции пейзажа, с контрастным фоном (правая сторона контрастна левой или верхняя нижней). Один и тот же сюжет выполните, применив принципы контраста или нюанса (Приложение 2 , рис№14, 15).

3.4 Цвет

Три стандартных качества цвета - тон (собственно цвет), насыщенность и светлота – тесно связаны с непервичной, но для композиции очень важной характеристикой - яркостью. Именно яркость зрительно выделяет предмет, играет роль контраста.

Когда композиция строит я в основном цветом, целостность достигается сближением пятен по светлоте, тогда как различие в тонах и насыщенности может оставаться значительным. Если гармоничность композиции строится в монохромии или близких тонах, то различие в светлоте тоже желательно уменьшить. Эта ситуация весьма сходна с такими средствами композиции, как контраст и нюанс.

Часто свойство цвета используется для создания иллюзии приближения или отдаления предмета: насыщенные тёплые тона как бы приближают, а холодные, малонасыщенные тона отдаляют. Таким образом, только с помощью цвета можно передавать пространство. Цвет как средство композиции присутствует буквально в каждом изображении независимости от композиционных задач и форм. Вездесущность цвета даёт ему право считаться универсальным и необходимым средством композиции.

Заключение:

Признаки композиции должны присутствовать всегда, но художественное произведение не иллюстрация этих признаков, у него другая задача. Стремясь к наивысшей выразительности, художник имеет право на любое преувеличение, отклонение и деформацию и обобщение, если это помогает эстетическому, художественному замыслу.

Став мастером, художник настолько овладевает чувством формы, что может работать абсолютно свободно, ведя линию сразу по форме, как рука взяла , следуя логике движения, а не вспомогательным ученическим разметкам. Работа в композиции точно так же следует логике построения, изменяется по ходу дела, уточняется – композиция живёт и движется. И только поставив последнюю точку мастер убеждается ,что композиция завершена в соответствии с его замыслом. Илья Ефимович Репин так описал процесс создания творческой композиции: вот работа подходит к концу, осталась какая-нибудь мелочь, не сгармонированная с общим , тронешь картину то там, то сям и переписываешь постепенно всё заново. Пикассо вполне серьёзно говорил, что почти никогда он в начале работы не знает ,как закончит произведение.

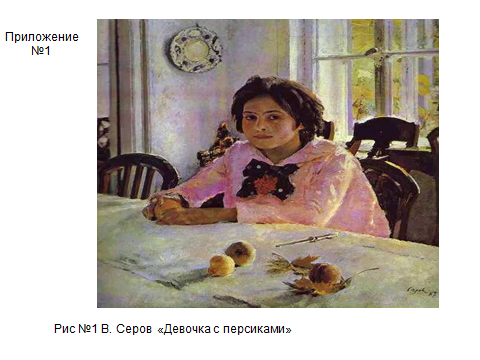
Рассматривая в данной работе законы, правила, средства композиции мы сумели порекомендовать несколько заданий для выработки практических навыков у учащихся Детских художественных школ.

Композиция чутко отзывается на приёмы средства, применяемые художниками, но в то же время существует самостоятельно, свято соблюдая свои законы, и проявления этих законов заключено в трёх главных признаках композиции: целостности, уравновешенности, подчинённости второстепенному главному. То с чего мы начали эту работу, тем и заканчиваем.

Список литературы:

1. Шорохов Е. «Основы композиции».; М., 1979
2. Шорохов Е. «Композиция» .; М., 1986
3. Паранюшкин Р. В. «Композиция» Феникс.; Ростов-на-Дону., 2002
4. Сокольникова Н. М. «Основы композиции».; Обнинск .,1996
5. Юный художник 1992, №2,1. ;
6. Юный художник1994, №10.
7. Юный художник 1995, №5, 6.
8. Программа – конспект по учебной дисциплине «Композиция».;М.,2003.
9. Библиотечка Юного художника «Композиция» .; М., (Советы начинающим).
10. Библиотечка Юного художника «Грамматика композиции» .; М., (Советы начинающим).

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

****

