ЗАКОНЫ КОМПОЗИЦИИ . ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА КОМПОЗИЦИИ.

1 курс 1 семестр

Средства композиции – Средства художественной гармонизации формы

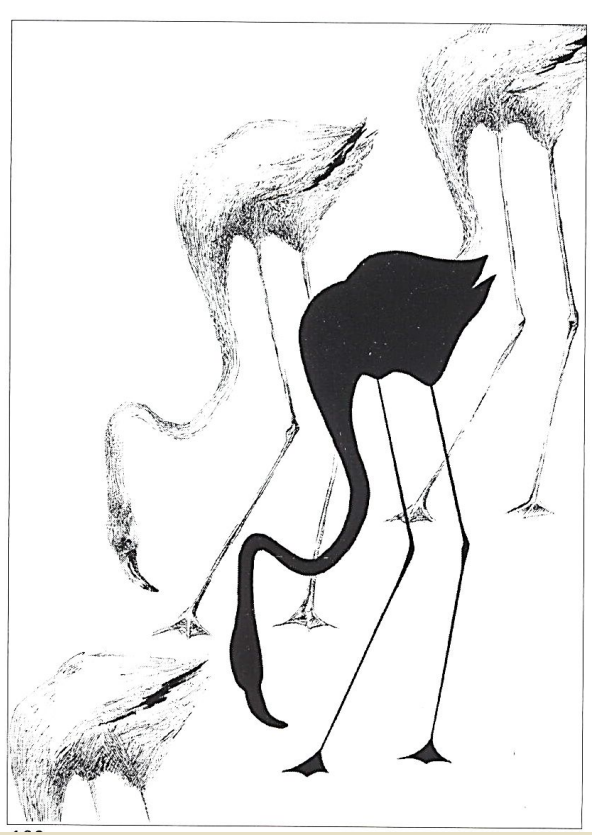
Гармония – (от греч.) стройность, соразмерность. Согласованность и соразмерность частей (элементов) и целого.

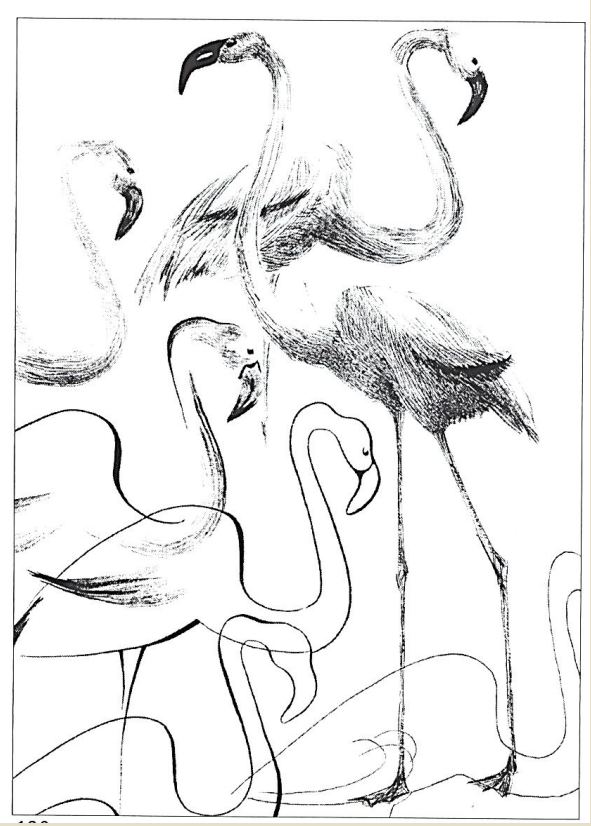
Целью гармоничной композиции является достижение наиболее глубого и целостного впечателения от нее. Согласованная в частях, гармоничная форма убеждает, выглядит совершенной, собранной, красивой.

Гармоничность - важнейший, не зависящий от вкуса признак выразительной композиции.

Нюанс - контраст

Эта пара средств гармонизации характеризует ***степень сходства и различия*** элементов композиции. Она может быть выявлена только при сравнении элементов по одному композиционному свойству,

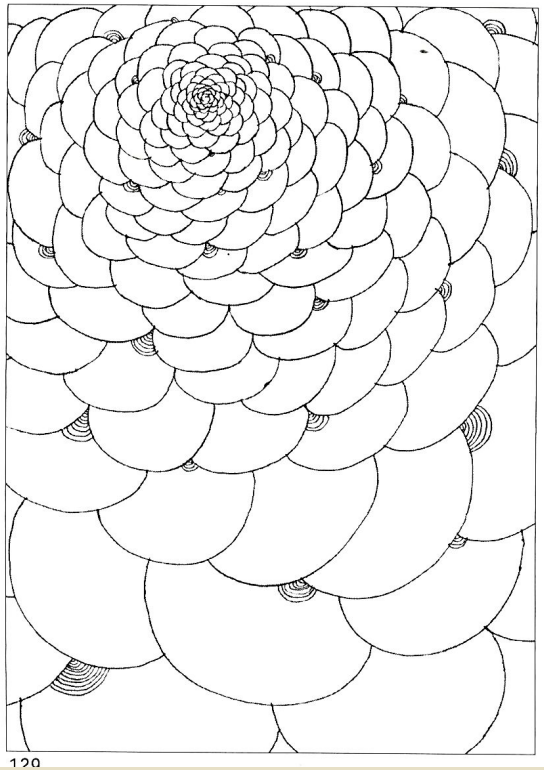




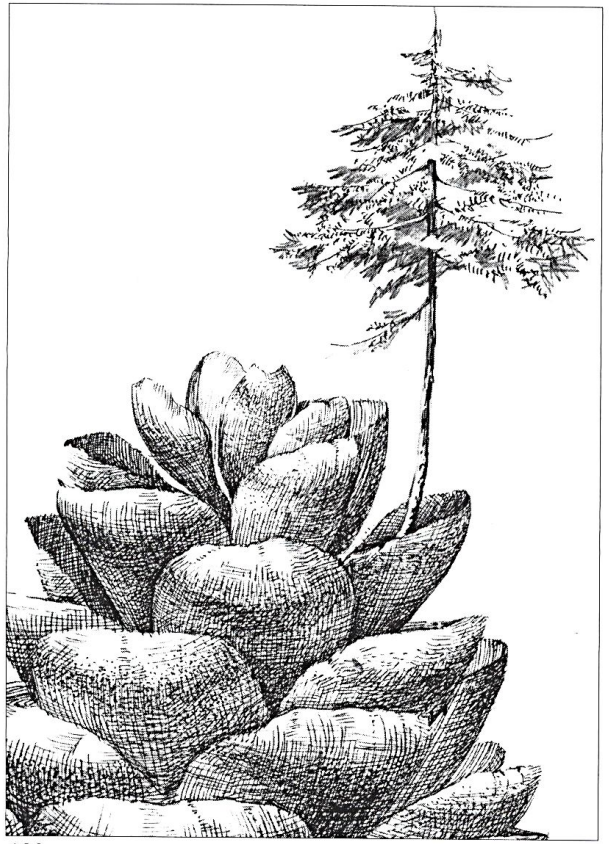
Тождество. Означает не просто схожесть, а ***аналогию*** элементов. Оно может быть полным (абсолютным) и частичным.

Композиция, составленная из тождественных элементов, носит спокойный, уравновешенный характер. При абсолютном тождестве элементов она может отличаться монотонностью. Устранению монотонности способствует достижение их частичного сходства.

Нюанс. Характеризуется ***слабым различием*** элементов композиции по основным композиционным признакам. Например, в фактурных поверхностях он представляет крупную и мелкую зернистость, в цвете – оранжево-красные и красные оттенки и т. д. Нюансное отношение может быть сближенным и отдаленным.



Контраст. Представляет собой ***резкое отличие*** элементов композиции. При его использовании сильнее выявляются художественные качества каждого элемента. Оно может быть, так же как и нюансное различие, сдержанным и обостренным.

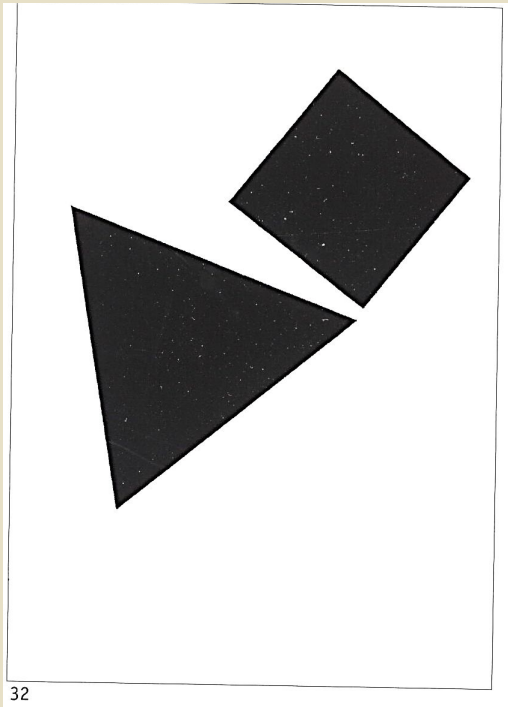


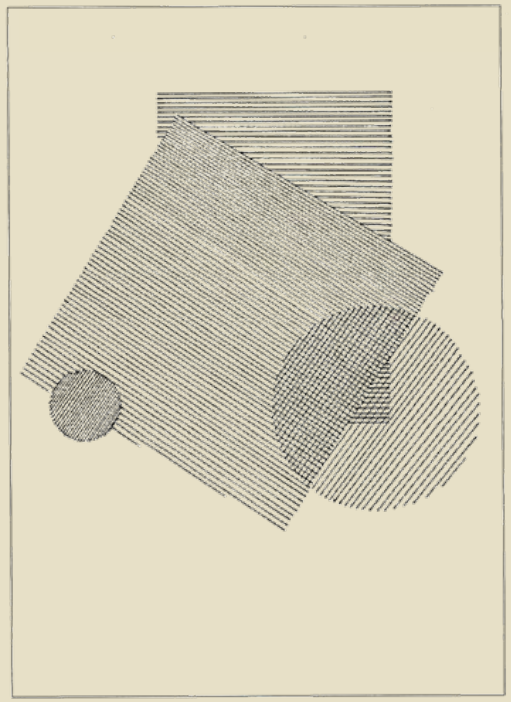
122

124

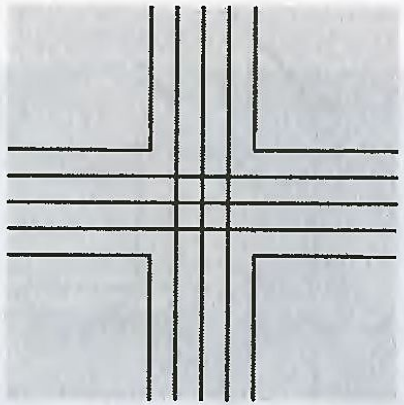
Статика - динамика

Данная пара средств гармонизации используется для выражения ***степени стабильности*** композиционной формы. Такая стабильность оценивается чисто эмоционально, по тому впечатлению, которое форма производит на зрителя

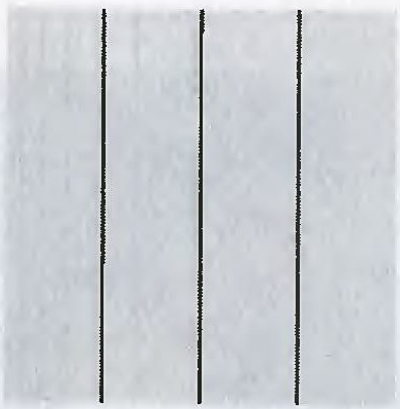




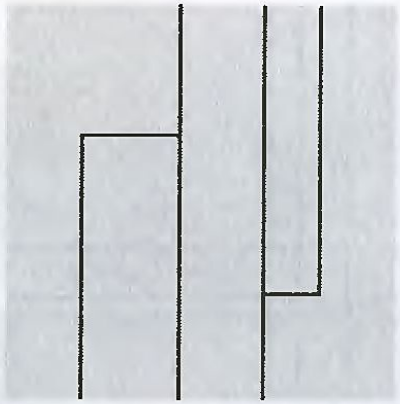
К первому виду относятся ***зрительно и физически статичные*** формы. По производимому впечатлению они оцениваются как предельно стабильные. К ним можно отнести: квадрат, прямоугольник, параллелепипед, положенный на широкое основание, куб, пирамиду и т. п. Композиция, составленная из подобных форм, носит монументальный, предельно статичный характер.



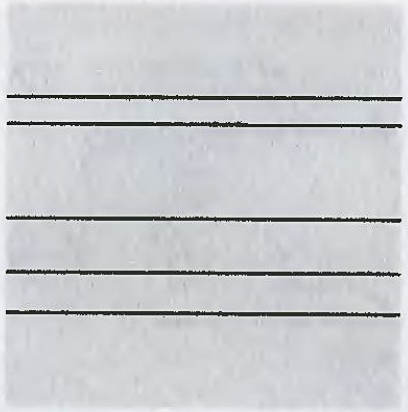
1. симметричная форма



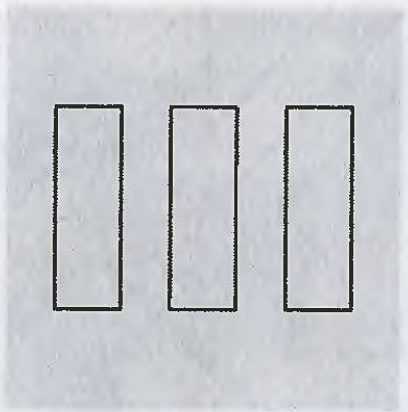
2. метрическая



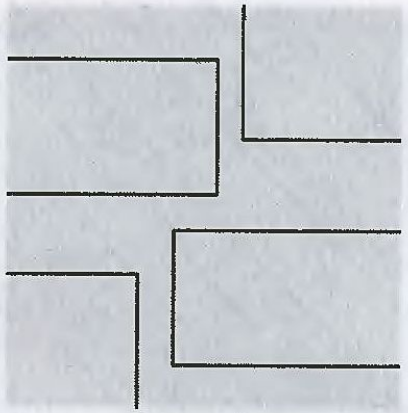
3. с незначительным смещением элементов



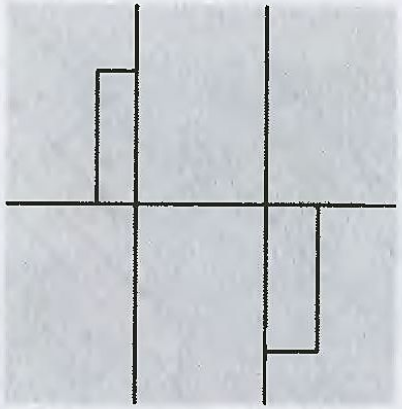
7. горизонтального членения



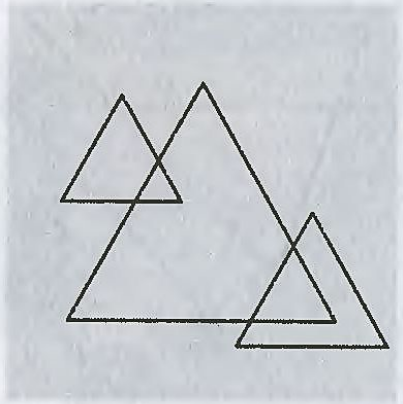
8. равного расположения элементов



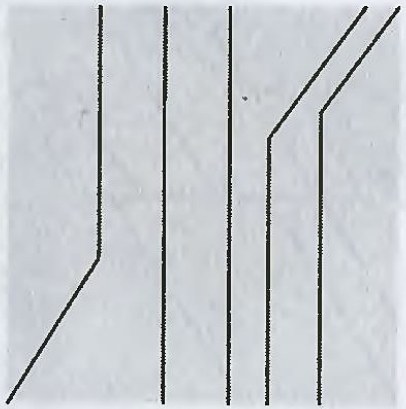
9. с крупными сближенными элементами



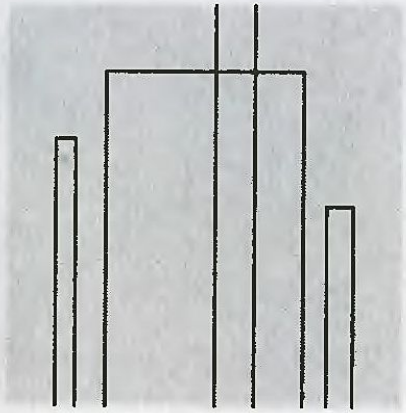
4. с совмещением равных элементов



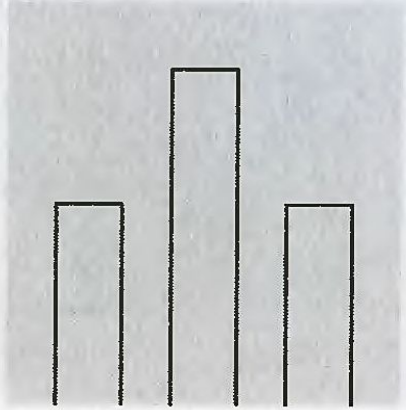
5. с облегченным верхом



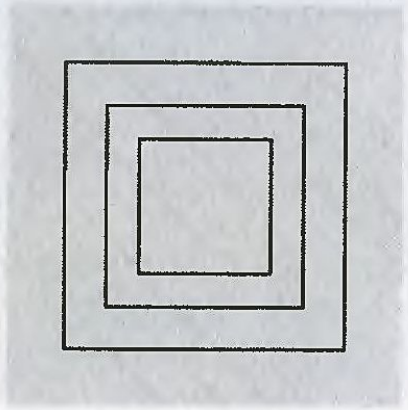
6. с незначительным скосом элементов



10. с крупным главным элементом

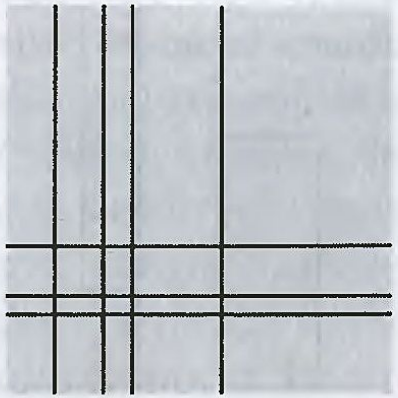


11. симметричного расположения элементов

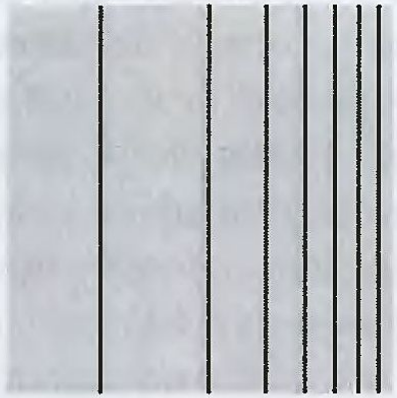


12. с выделенным центром

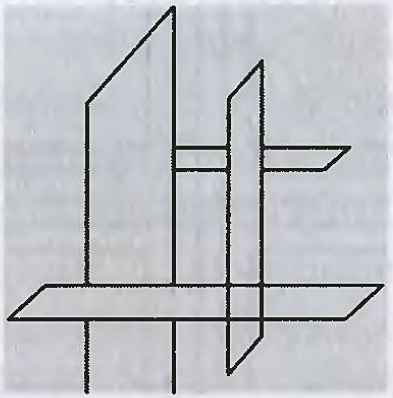
Второй вид представляют ***физически статичные, но зрительно динамичные*** формы, оцениваемые так по впечатлению их некоторой неуравновешенности. Эта оценка касается стационарных форм, устремленных, например, в одном направлении, с нарушенной симметрией и другими специфичными для динамичных композиций свойствами.



1. форма со смещенными от центра осями

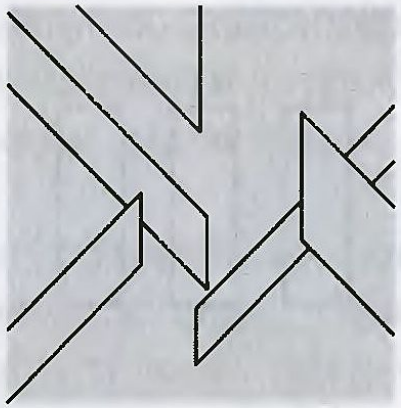


2. ритмического характера

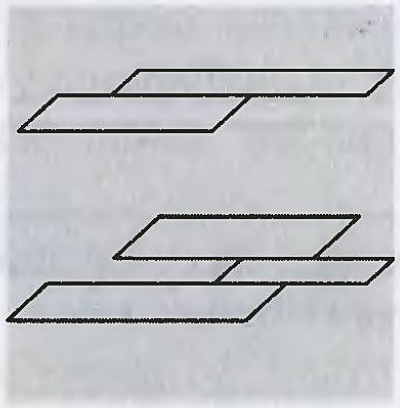


3. перпендикулярного расположения элементов

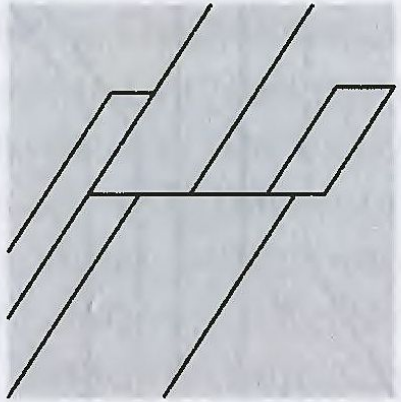
7. диагонального членения



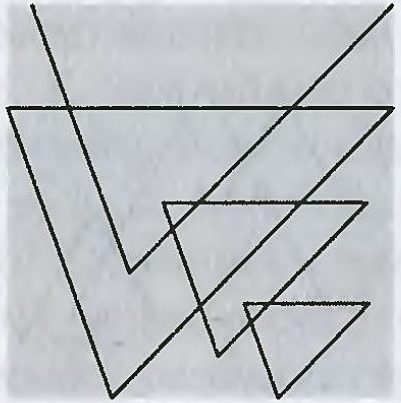
8. свободного расположения элементов



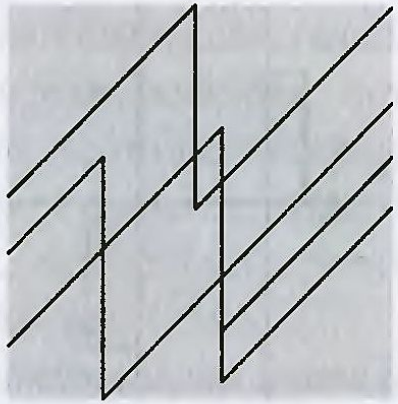
9. вытянутых элементов



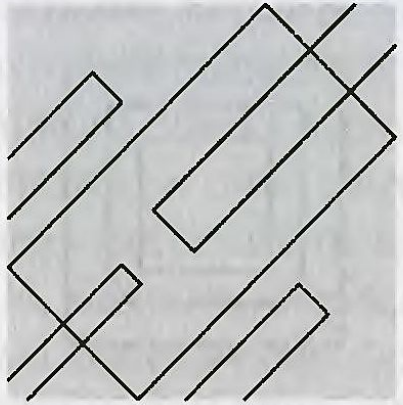
4. параллельного расположения элементов



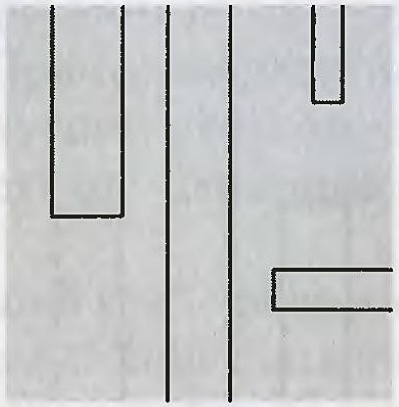
5. облегченного низа



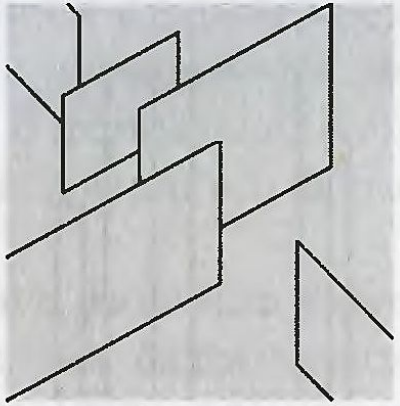
6. искривленного вида



10. наклонного расположения элементов

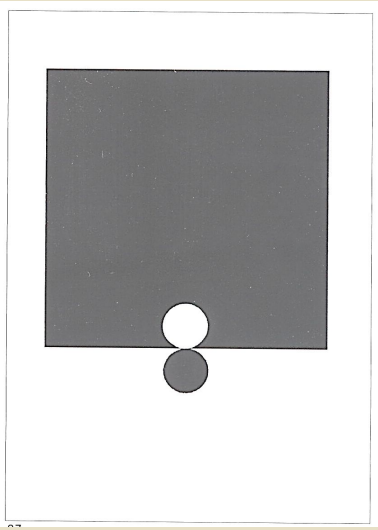


11. асимметричного расположения элементов

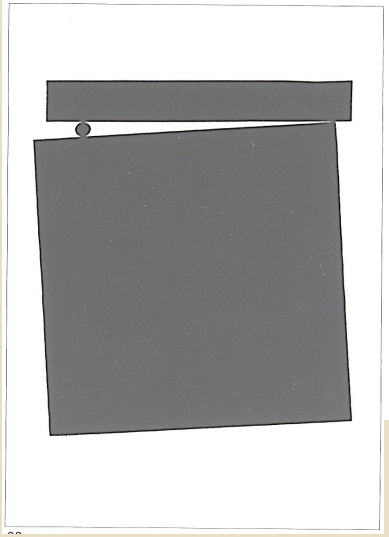


12. включенные в открытое пространство

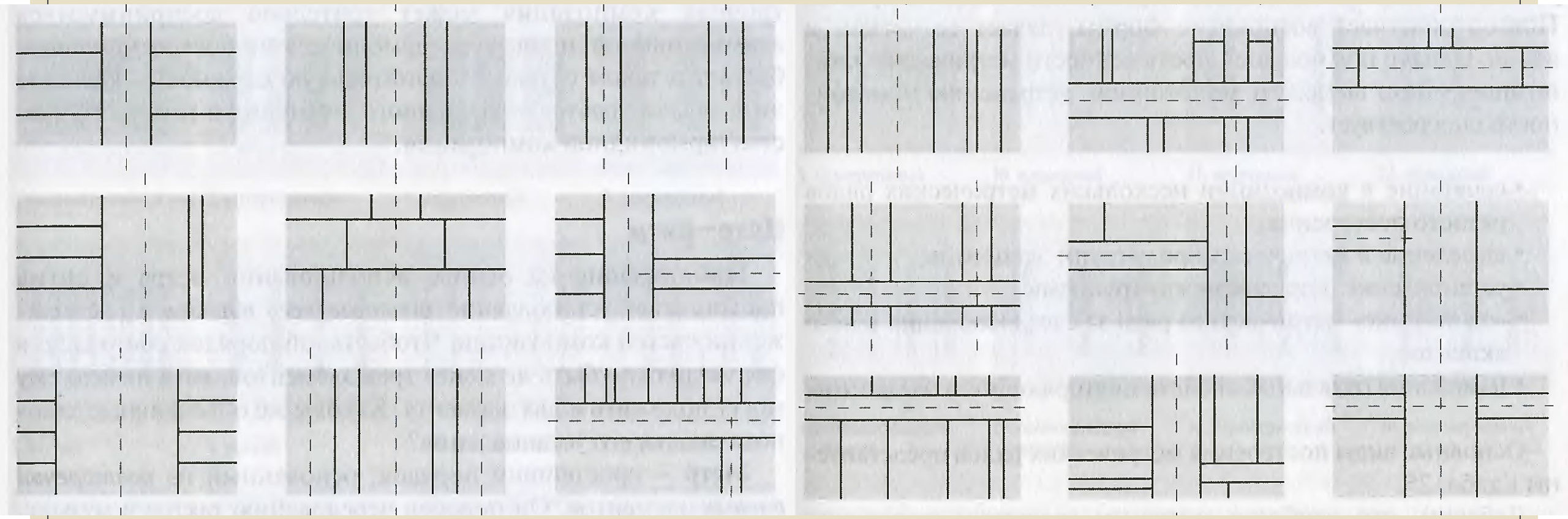
Симметрия - асимметрия



Эта пара средств определяет расположение элементов композиции относительно ***главной оси***. Если оно одинаково, то композиция выступает как симметричная, если в нем есть небольшое отклонение в ту или иную сторону – как дисимметричная. При значительном таком отклонении она становится асимметричной.

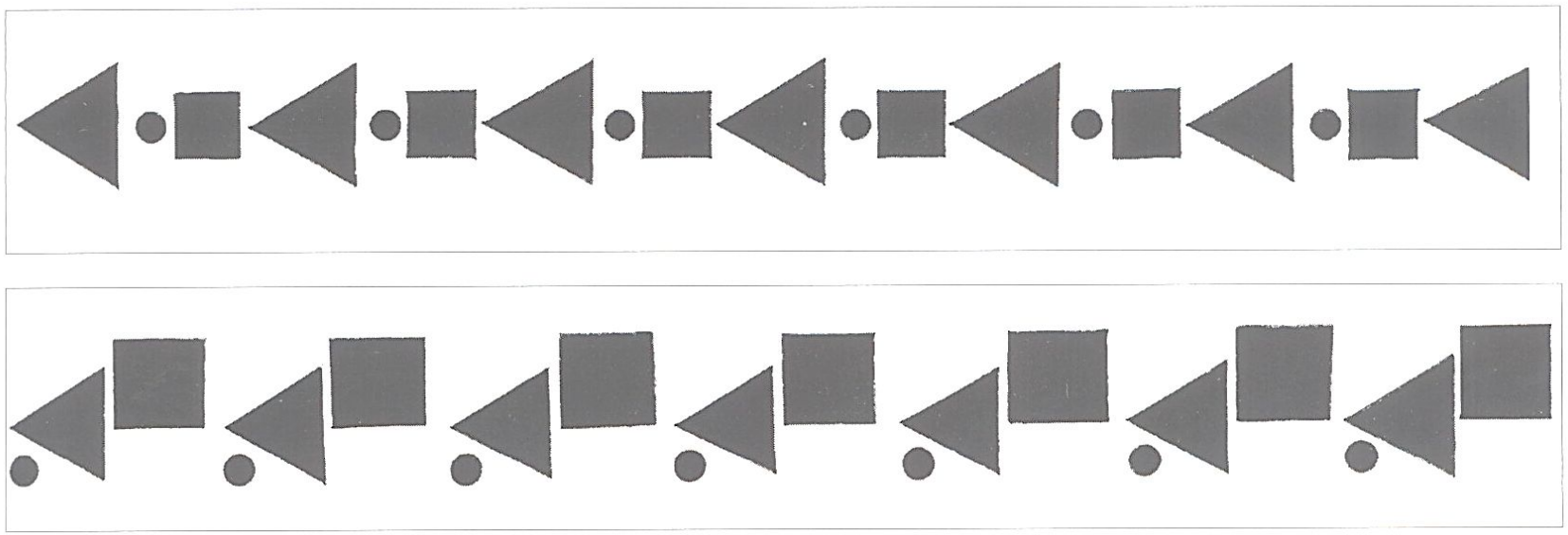


Заметим, что очень часто симметрия, как и асимметрия, выражается в сопоставлении ***нескольких композиционных осей.*** Самый простой случай – соотношение главной оси и подчиненных ей осей, определяющих положение второстепенных частей композиции.



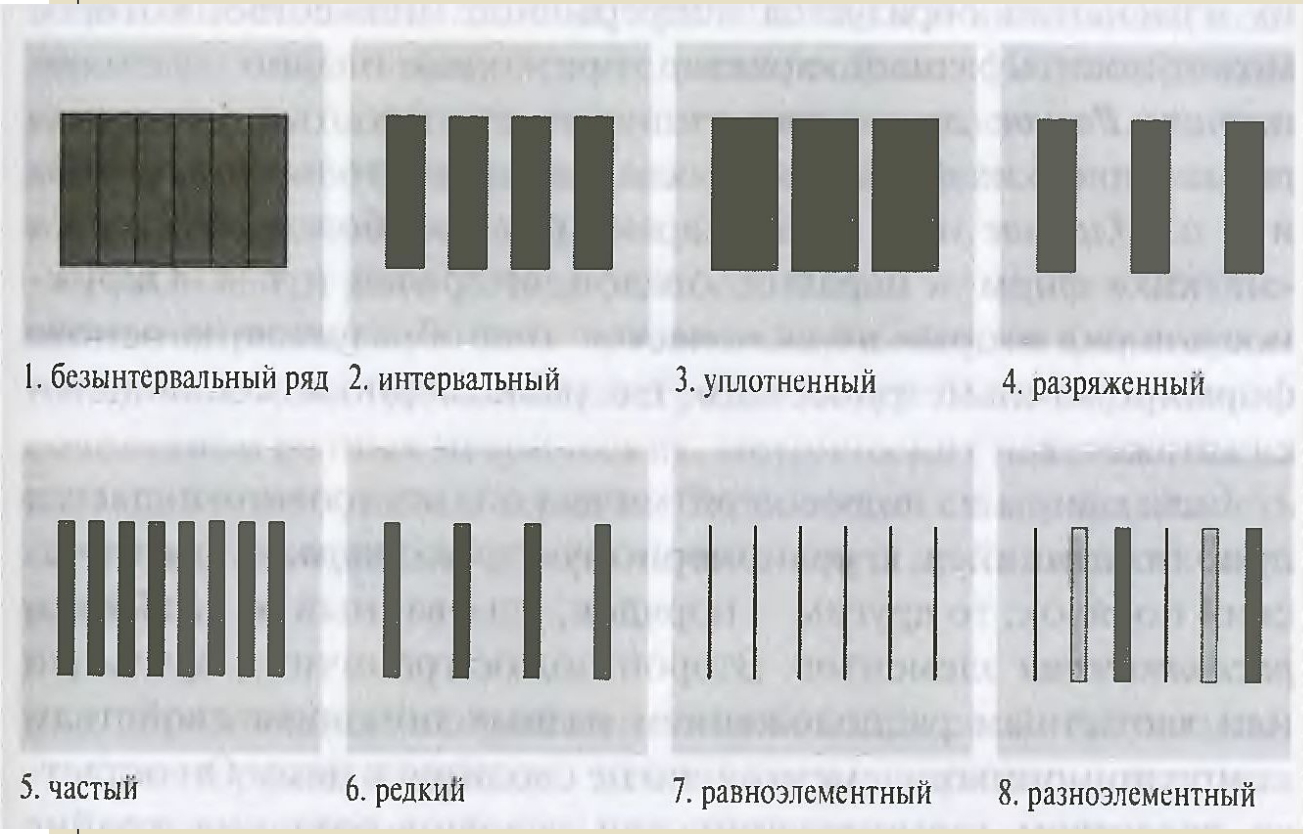
Метр - ритм

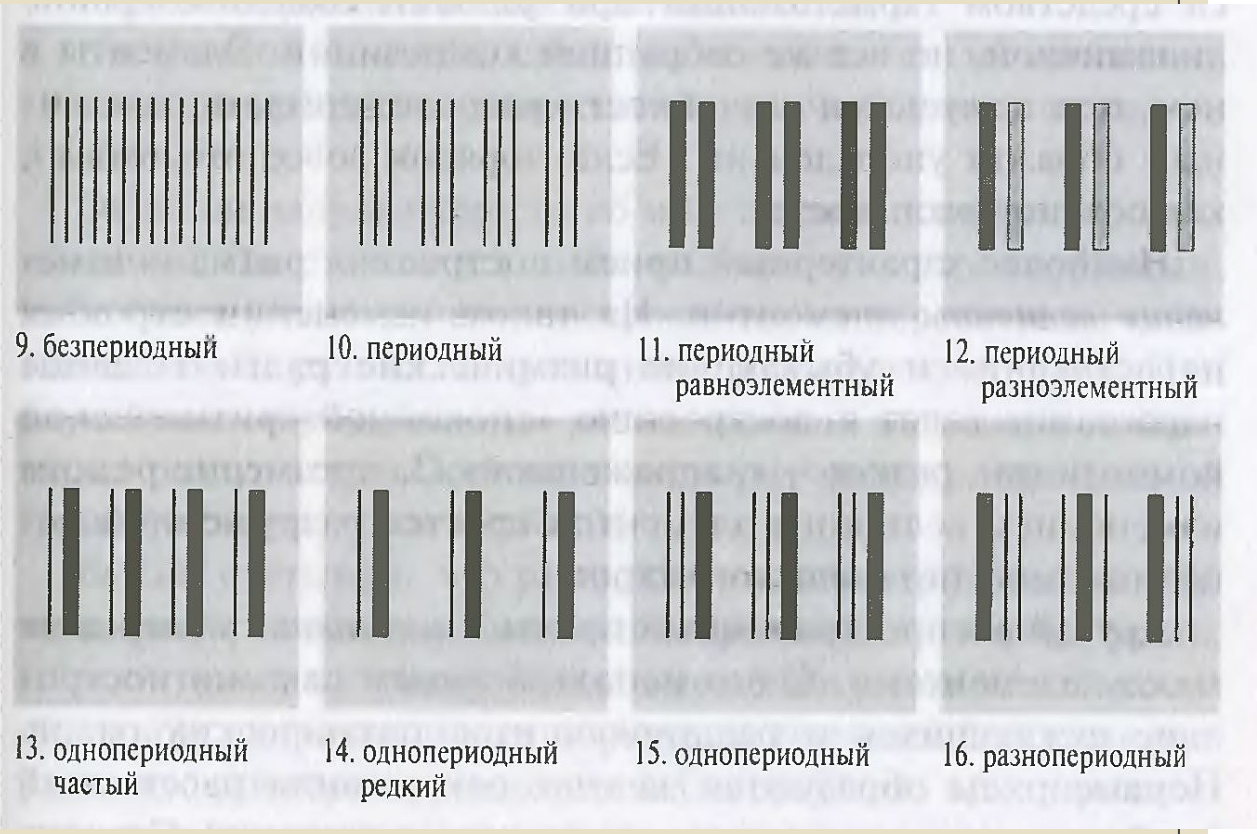
Гармонизация на основе использования метра и ритма предполагает установление ***закономерного порядка*** в расположении частей композиции. Чтобы такой порядок состоялся, в форме должно быть не менее трех элементов, хотя начало ему могут положить и два элемента.



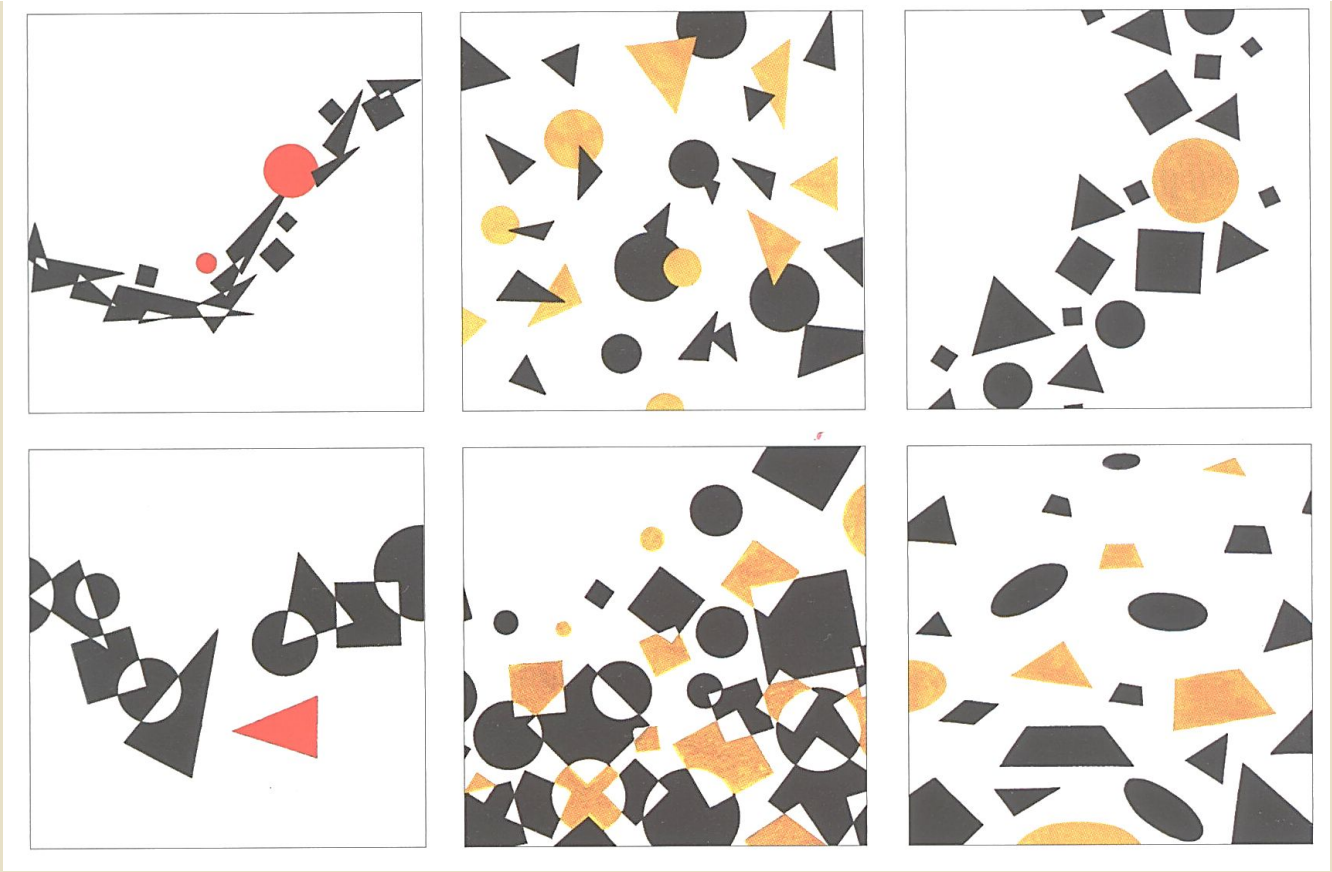
Метр – простейший порядок, основанный на ***повторении равных*** элементов. Он подобен чередованию тактов в музыке. Повтор облегчает восприятие формы, делает ее четкой и ясной. Однако при большой протяженности метрическая композиция может выглядеть монотонной. Устранению монотонности способствует:

- сочетание в композиции нескольких метрических рядов разного построения,
- выделение в метрическом ряду групп элементов,
- установление разрядок между группами,
- «оживление» метрического ряда за счет включения в него акцентов,
- изменение отдельных свойств повторяющихся элементов.


1. безынтервальный ряд
2. интервальный
3. уплотненный
4. разряженный
5. частый
6. редкий
7. равноэлементный
8. разноэлементный

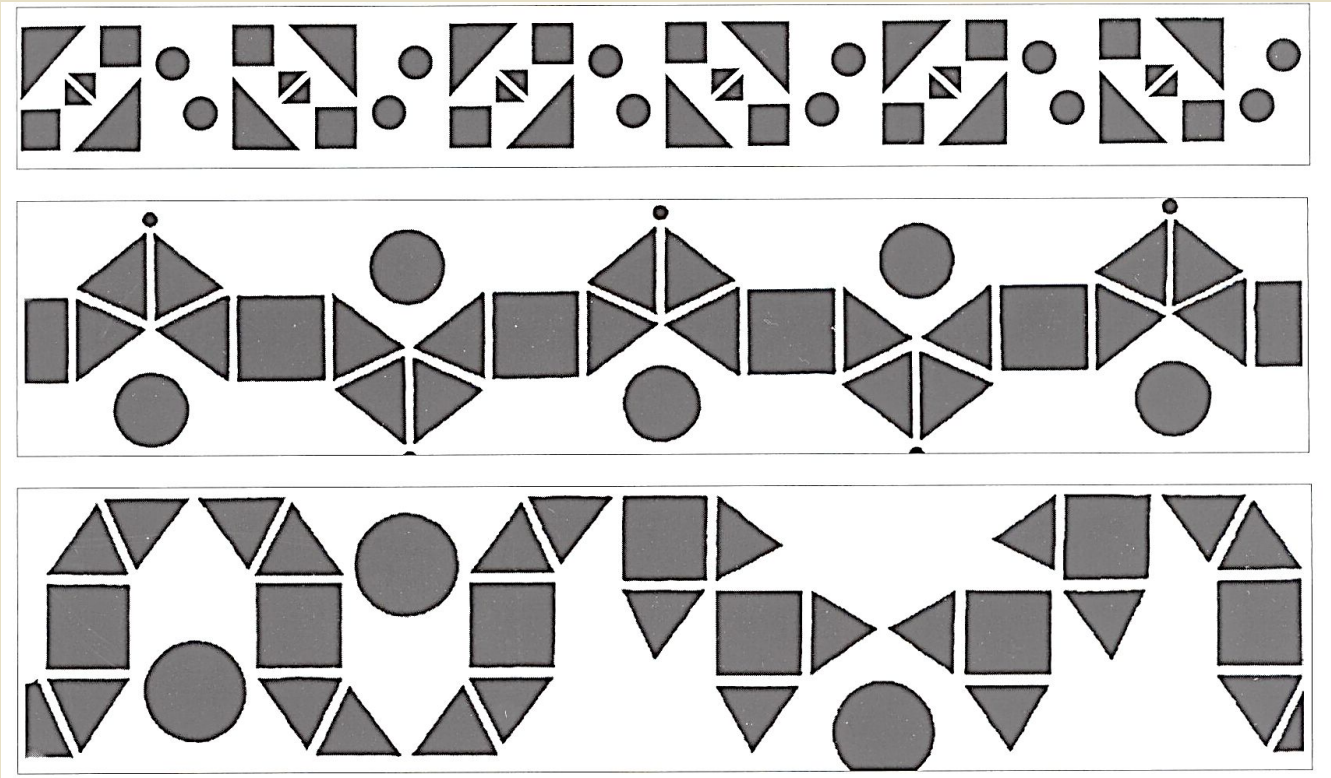

9. безпериодный
10. периодный
11. периодный равноэлементный
12. периодный разноэлементный
13. однопериодный частый
14. однопериодный редкий
15. однопериодный
16. разнопериодный

Ритм – более сложный, чем метр, порядок чередования элементов композиции. Он основан на ***неравномерном изменении*** их свойств. Это изменение может касаться как самих элементов, так и интервалов между ними.

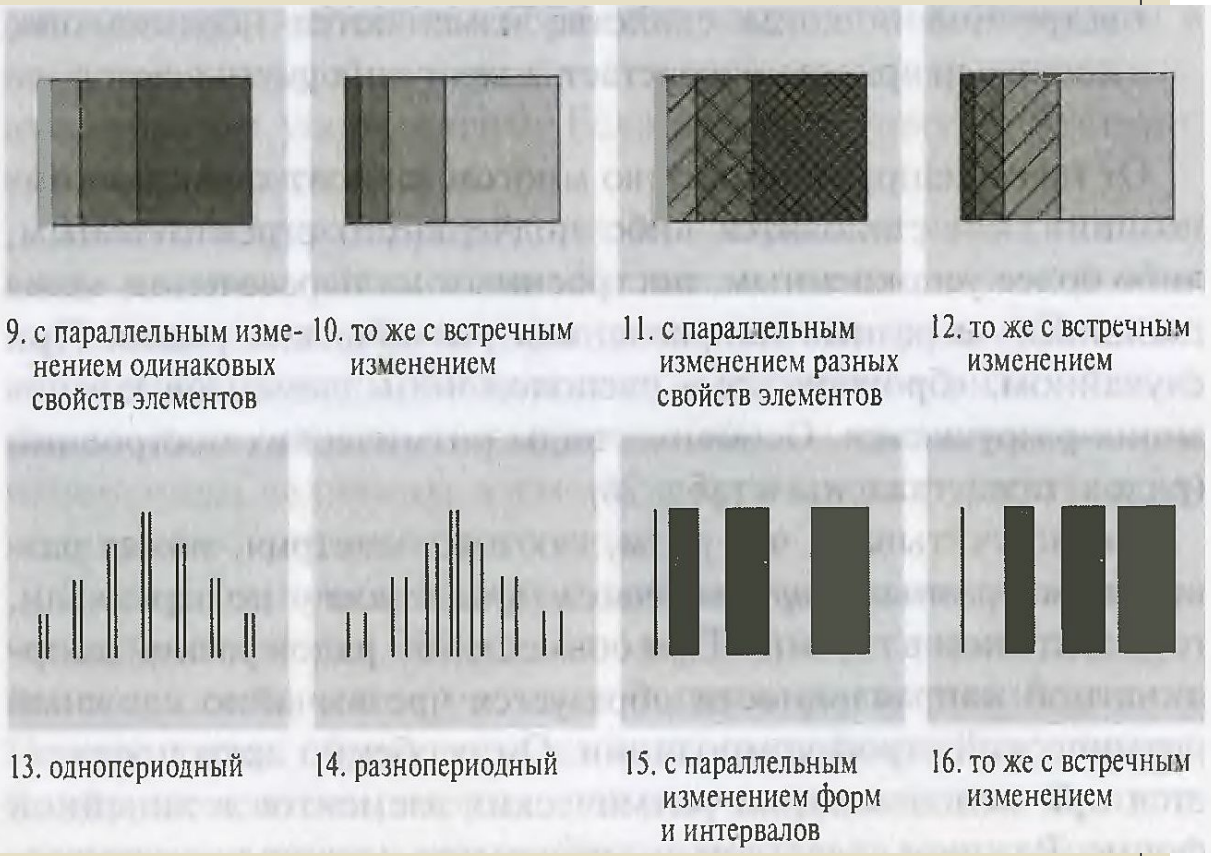


Наиболее характерный прием построения ритма — ***изменение величины*** элементов.

Другой распространенный прием — ***изменение интервалов*** между элементами.

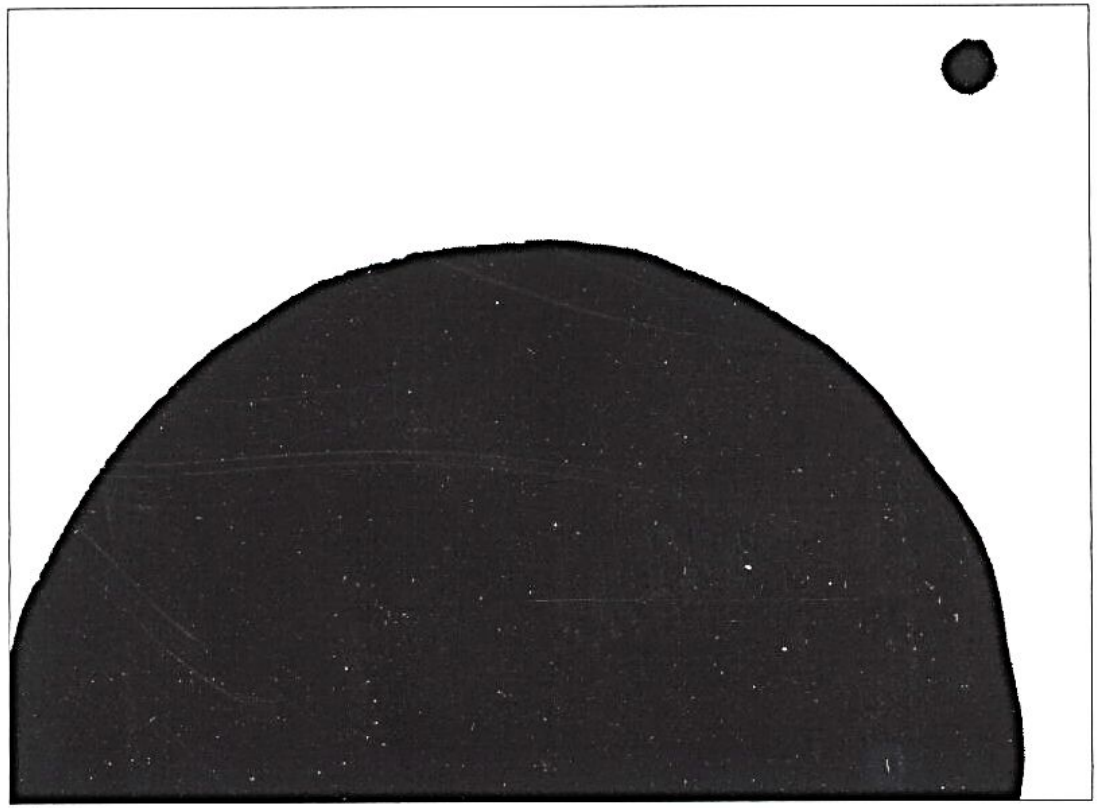


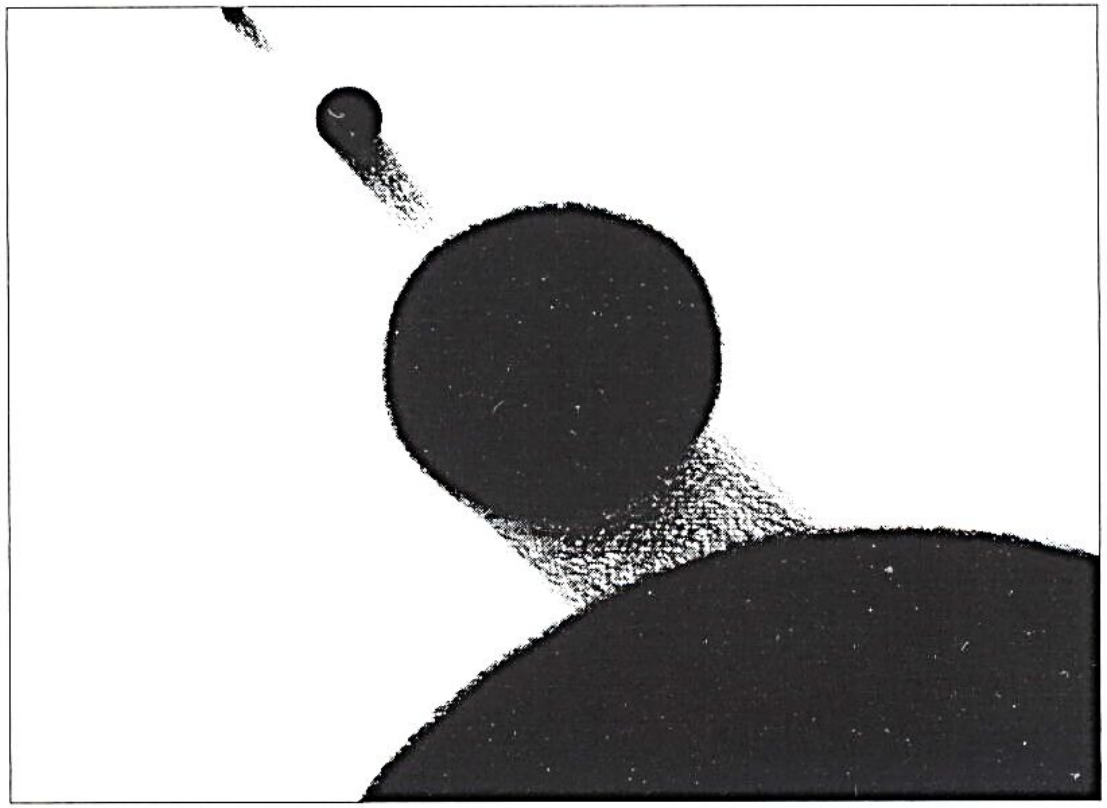
1. нарастающий ряд
2. убывающий
3. нарастающе-убывающий
4. убывающе-нарастающий
5. расширяющийся
6. сужающийся
7. сужающе-раширяющийся
8. расширяюше-сужающийся


9. с параллельным изменением одинаковых свойств элементов
10. то же с встречным изменением
11. с параллельным изменением разных свойств элементов
12. то же с встречным изменением
13. однопериодный
14. разнопериодный
15. с параллельным изменением форм и интервалов
16. то же с встречным изменением

Отношения - пропорции

Если метр и ритм определяют порядок расположения элементов композиции, то отношения и пропорции – их ***соразмерную связь*** между собой и с формой в целом.



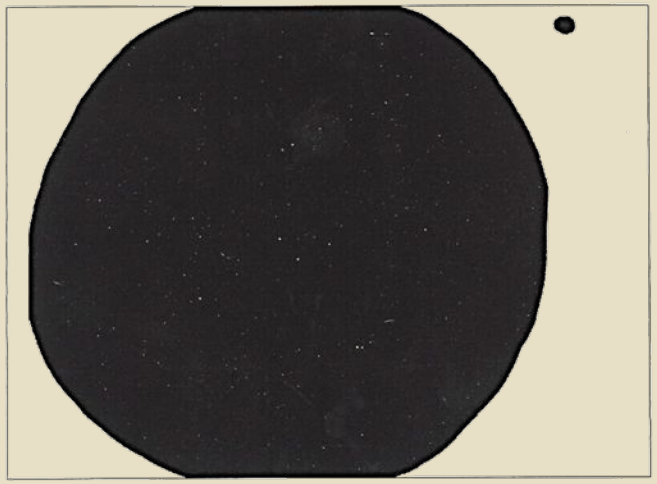


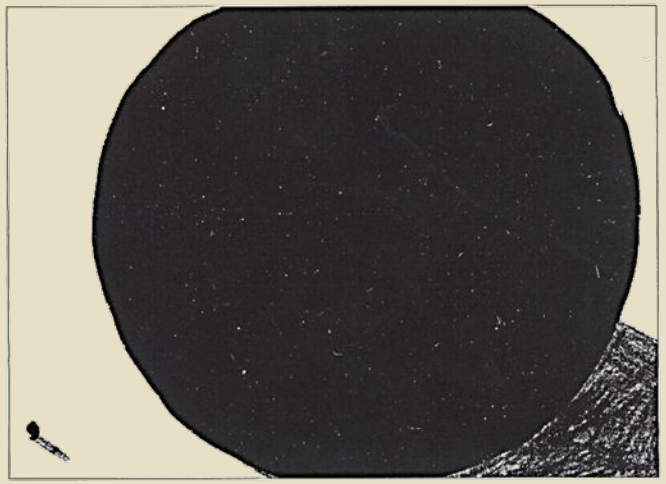
Отношения

Характеризуют собой наиболее простой вид соразмерной связи элементов композиции. Определяются связью между ***двумя величинами*** формы, например длиной и высотой прямоугольника. С композиционно-художественной точки зрения оцениваются численно и чисто зрительно. Могут быть ***сближенными и отдаленными***. К сближенным отношениям можно отнести те, которые находятся в пределах от 1:1 до 1:0,5. К отдаленным – от 1:0,5 до 1:0 (условно).

Пропорции

Выражают соразмерность ***двух и более отношений.*** Характеризуют гармоничную связь не одной, а нескольких форм. Главным их элементом часто служит так называемый пропорциональный ***модуль.*** Он дает возможность производить композиционное построение на основе использования кратных величин, т. е. простого их умножения или сокращения в определенное число раз.



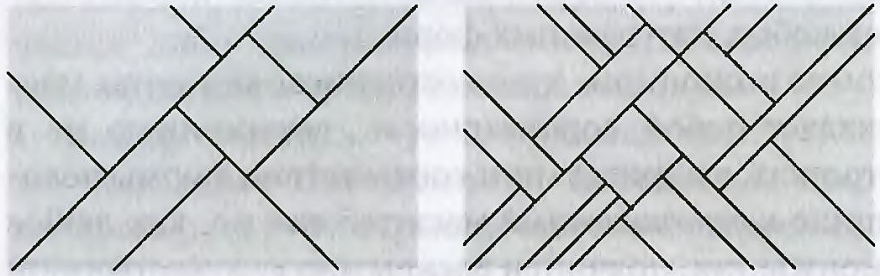


Размер – масштаб

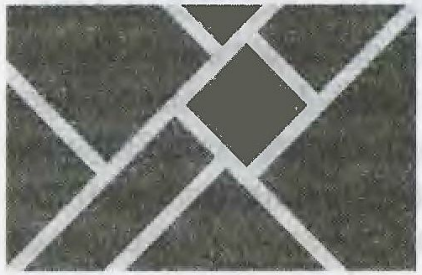
Эта пара средств гармонизации в отличие от предыдущей пары характеризует собой не внутреннее, а внешнее состояние или ***величину*** формы.

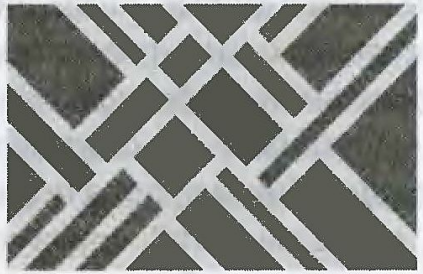
Размер выражает ***абсолютную*** величину формы. Эта величина ни с чем не сравнивается. Она оценивается просто как большая или малая. Исходной для него является некая абстрактная

Масштаб же выражает ***относительную*** величину формы, соразмерную в той или иной степени с другой исходной величиной или, в композиционном плане, с тем впечатлением, которое производит эта форма на человека.

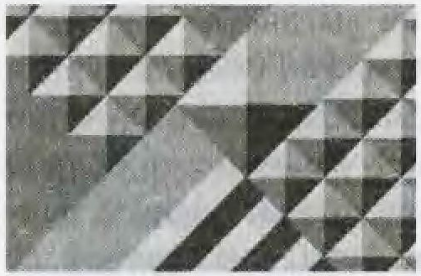


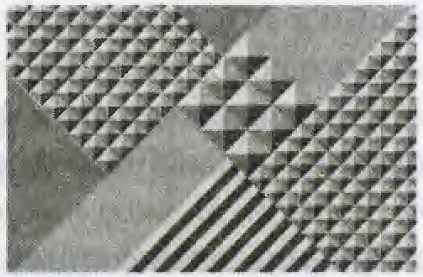
1. членение формы





2. деталировка формы





3. рельефная обработка формы

4. текстурная моделировка формы

5. тональная нюансировка формы