Искусство композиции- основа дизайна и архитектуры

Содержание

ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ В КОНСТРУКТИВНЫХИСКУССТВАХ

1.Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции

2.Симметрия, асимметрия и динамическое равновесие

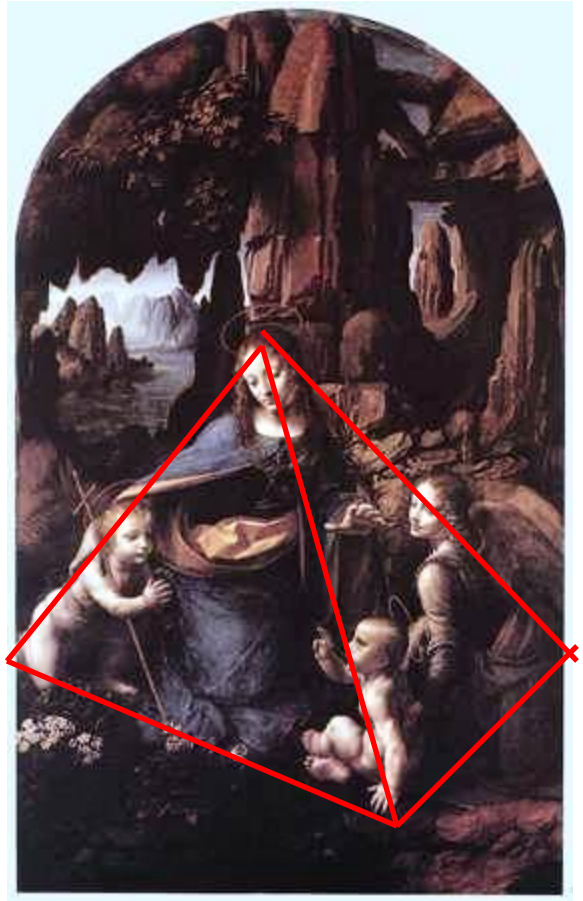
3.Движение и статика

4.Прямые линии и организация пространства

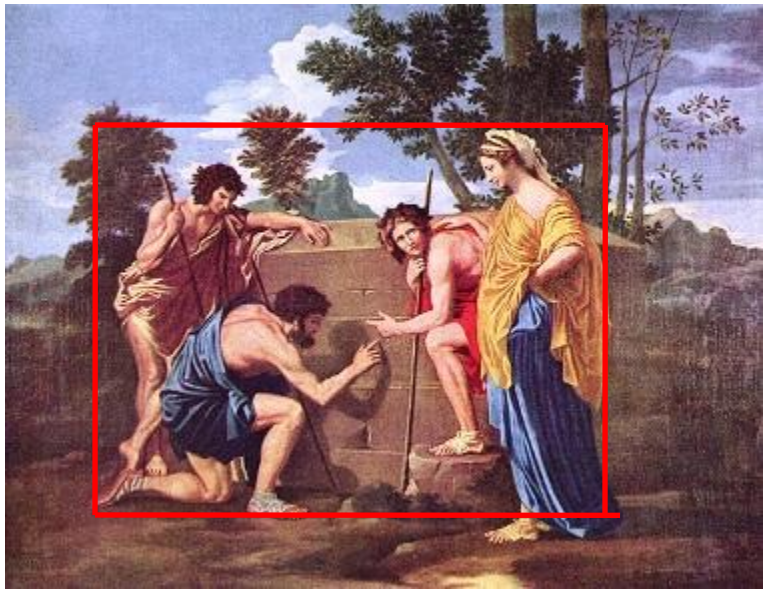
5.Цвет – элемент композиционного пространства

Что такое композиция?

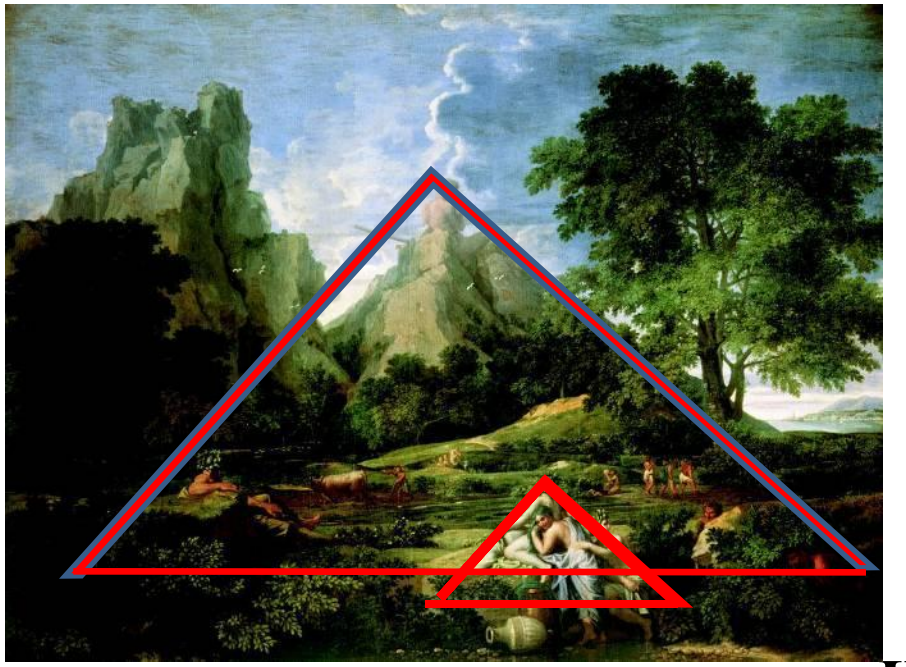
Композиция (от лат.compositio) означает составление, соединение сочетание различных частей в единое целое в соответствии с какой-либо идеей.

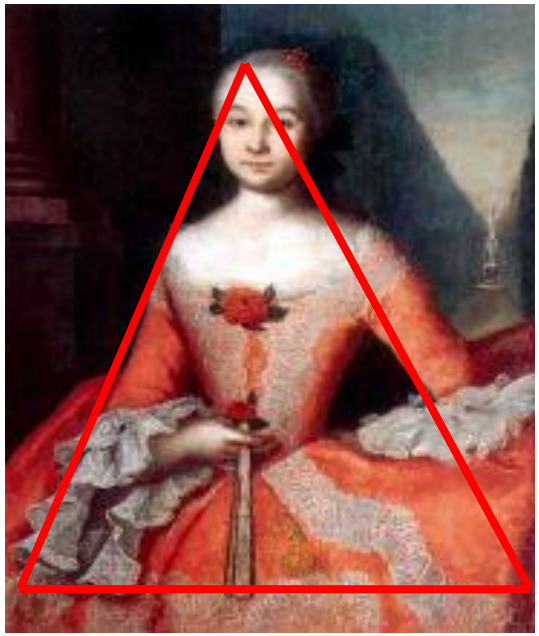


В изобразительном искусстве композиция- это построение художественного произведения, обусловленное его содержанием, характером и назначением



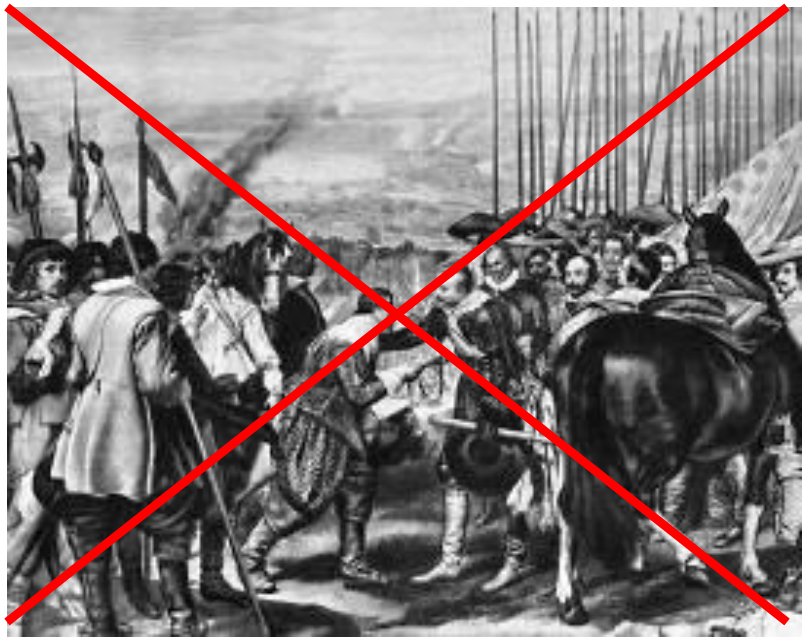
Какие формы образуют данные изображения ?





Наиболее важные по сюжету элементы изображения размещаются не хаотично, а образуют простые геометрические фигуры

Н.Пуссен Пейзаж с Полифемом
П.Рубенс Снятие с креста
И.Вишняков Портрет К.Тишининой



1.Сюжетно-композиционный центр совпадает с центром композиции
2.В картине использованы контрасты и противопоставления (светлое и темное)
3.Светлые пятна кафтана воина и голова лошади создают ощущение глубины пространства

Композиционные приемы в полной мере зависят от видов искусства. Каждый вид искусства наряду с общими закономерностями композиции имеет свою специфику.

В композиции важно все- масса предметов, их зрительный «вес», размещение на плоскости, выразительность силуэтов, ритмическое чередование линий и пятен, способы передачи светотени , цвет, формат, размер произведения и т.д.

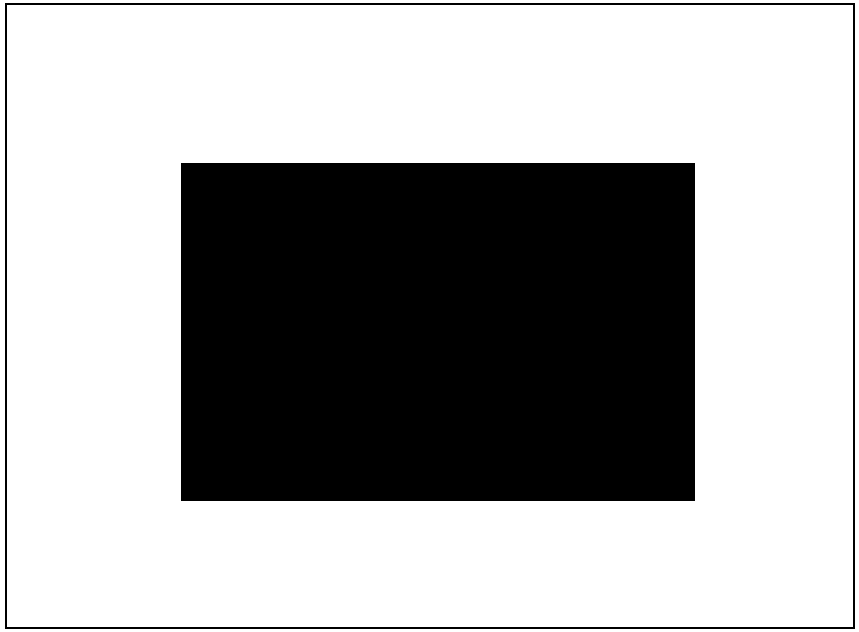
П.Филонов Животные

Основы композиции в конструктивных искусствах.

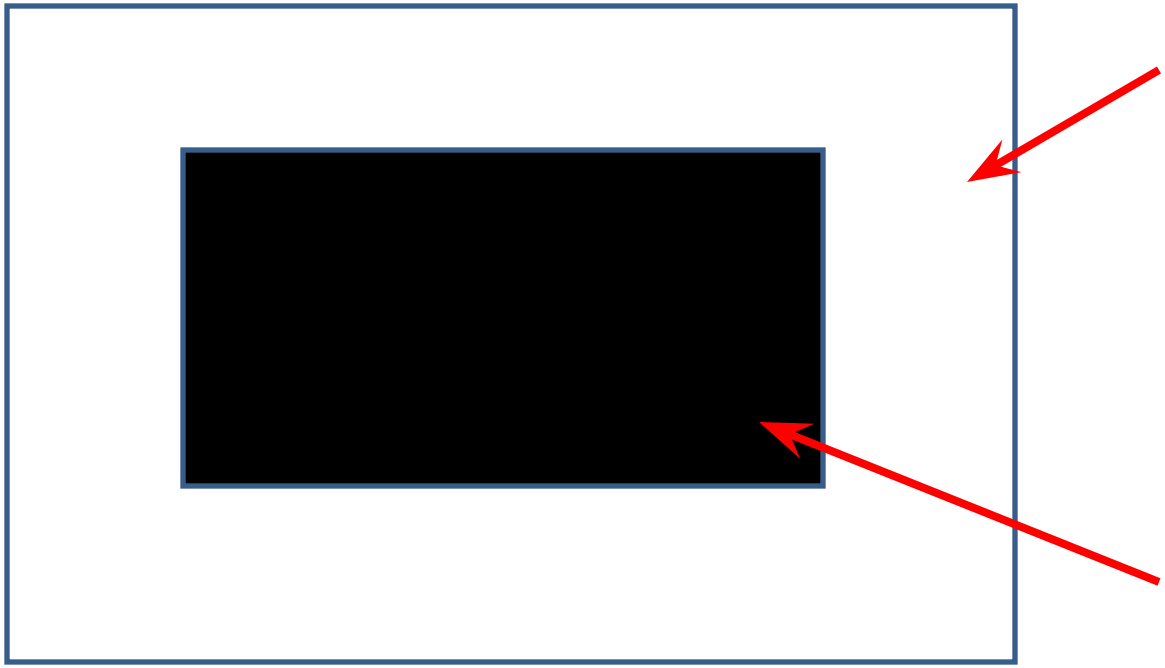
Гармония, контраст и эмоциональная выразительность плоскостной композиции

Если изображения – прямоугольники, пятна, линии – расположены на листе бумаги случайно, мы невольно стремимся преодолеть эту случайность и хаотичность.

Достижения гармоничного расположения элементов по отношению друг к другу и их уравновешенность в целом и составляет суть **КОМПОЗИЦИИ.**

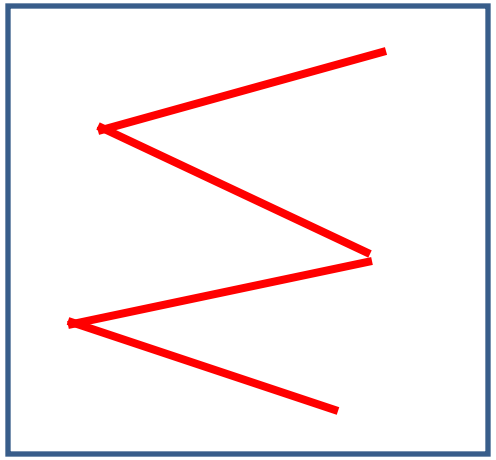


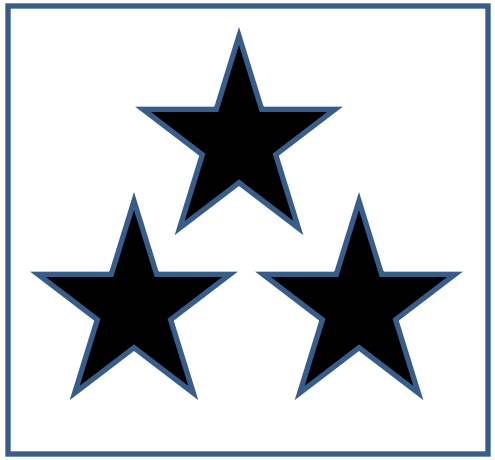
Найдено равновесие масс черного и светлого

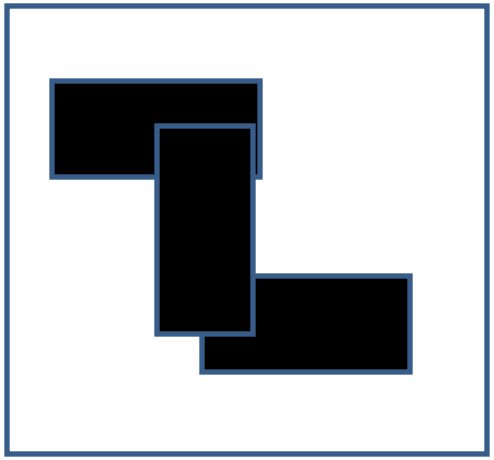


Пустое пространство – в нем ничего нет.

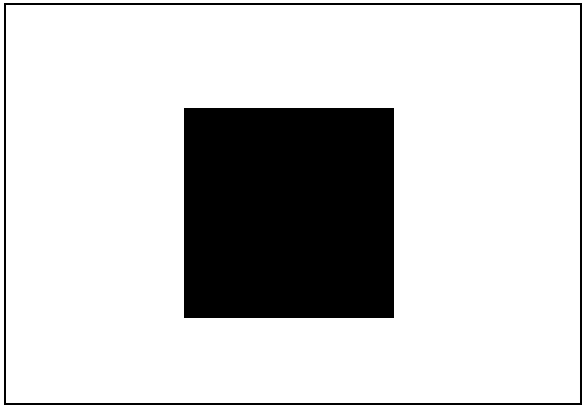
Чтобы получился диалог между чем-то и чем-то, необходимо что-то , что стало бы спорить с этой пустотой.
Этим что-то может быть любое изображение.



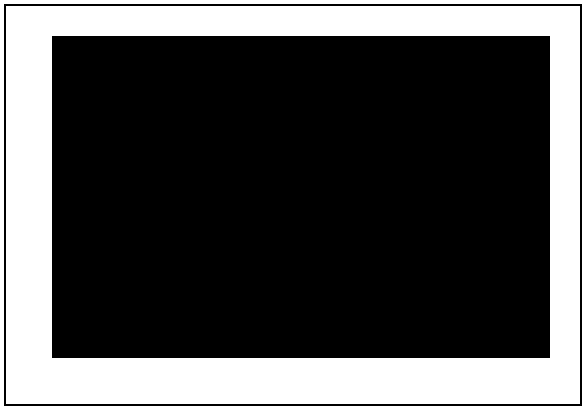




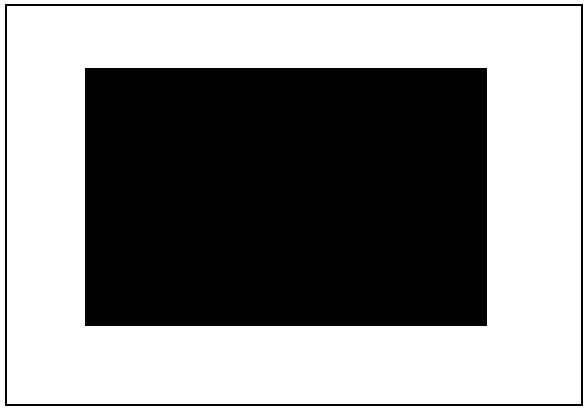
Пример поиска композиционной гармонии масс черного и белого



Черный прямоугольник явно меньше белого поля



Черное поле преобладает над белым



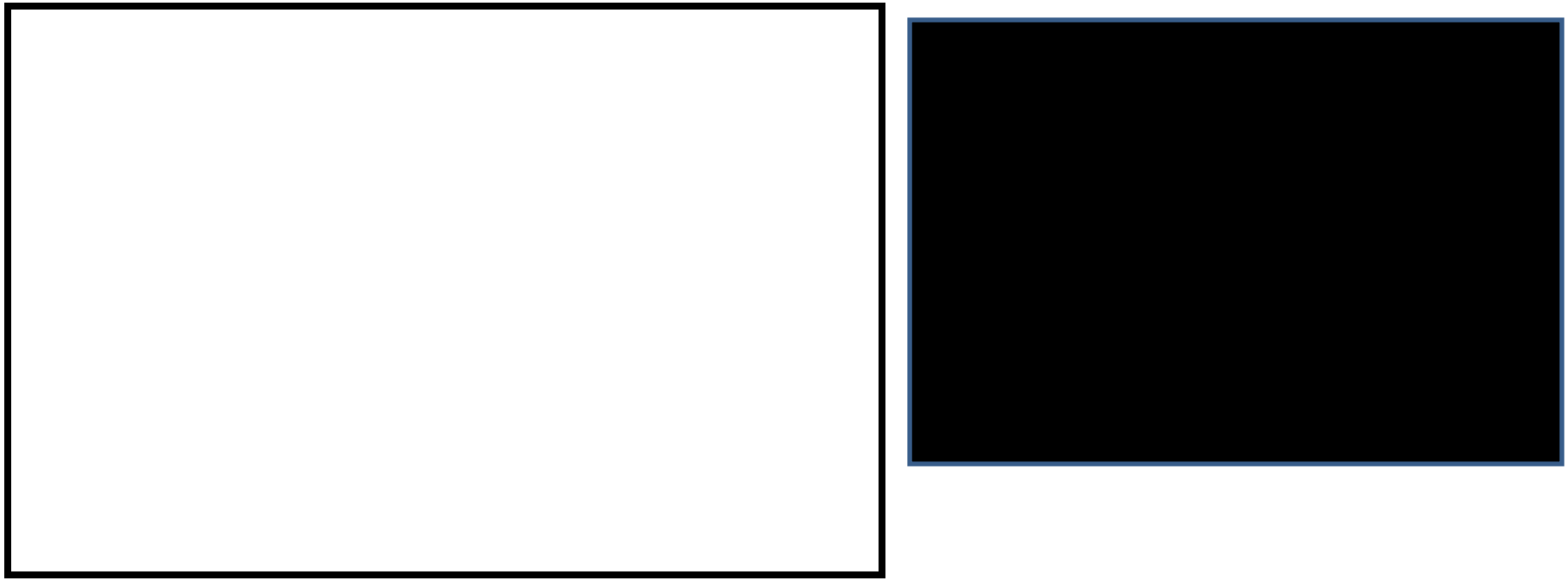
Найдено равновесие

Вопрос:

Что нужно сделать в первых двух примерах для создания равновесия?

Задание 1.

Путем подбора размера черного прямоугольника создать на белом листе гармоничную композицию



Симметрия

Что такое симметрия?

Володина И.П., учитель ИЗО, ГОУ «Центр образования» №1470, 2009г.

Все мы знаем, что симметрия в природе существует. Кристаллические структуры и организмы животных, геологические образования и элементарные частицы подчиняются этому закону.

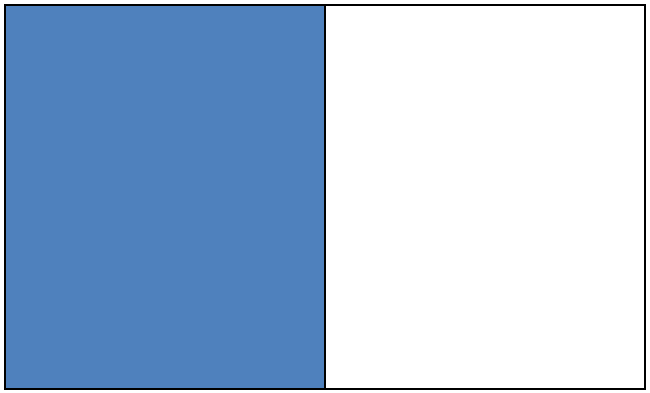
Симметрия предполагает собой некий определенный порядок, математическую закономерность расположения элементов относительно друг друга и в пространстве.

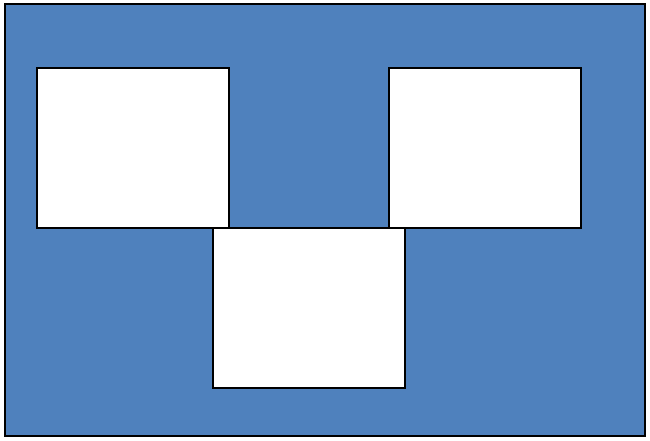
Симметрия встречается не только в объектах, созданных человеком, мы сплошь и рядом встречаем симметрию в природе, именно оттуда изначально брал пример человек, создавая какие либо объекты и предметы, именно поэтому древние считали симметрию условием красоты и гармонии

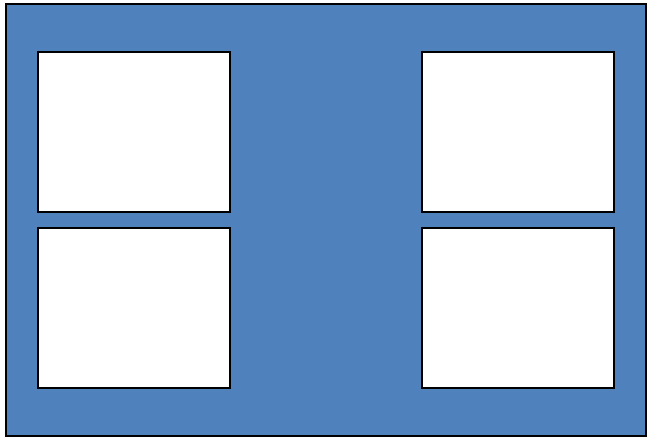
Симметрия снимает зрительное раздражение диспропорцией черного и белого и создает гармонию, ценой исчезновения изобразительного эффекта

Симметрию можно выстраивать вокруг точки (радиальная), вокруг одной оси, вокруг нескольких осей.

Для достижения равновесия может быть использован прием **симметрии.**







В таких ситуациях композиция превращается в орнамент.

Становится монотонной и однообразной.

Ассимметрия

и динамическое равновесие

Если в симметричной композиции баланс и порядок элементов абсолютны, то в ассиметричной они относительны.

Взаимное расположение форм создает динамическое равновесие, которое достигается путем добавления дополнительного элемента.

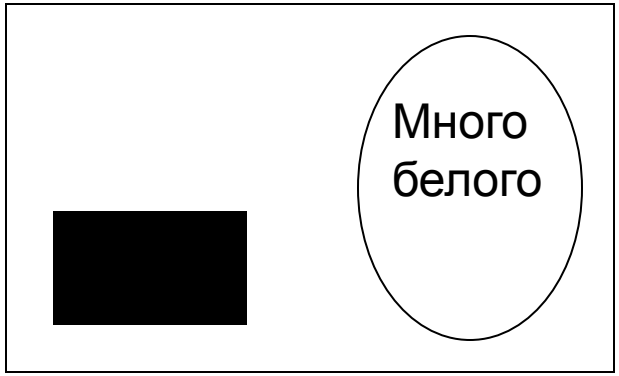


Рис.1

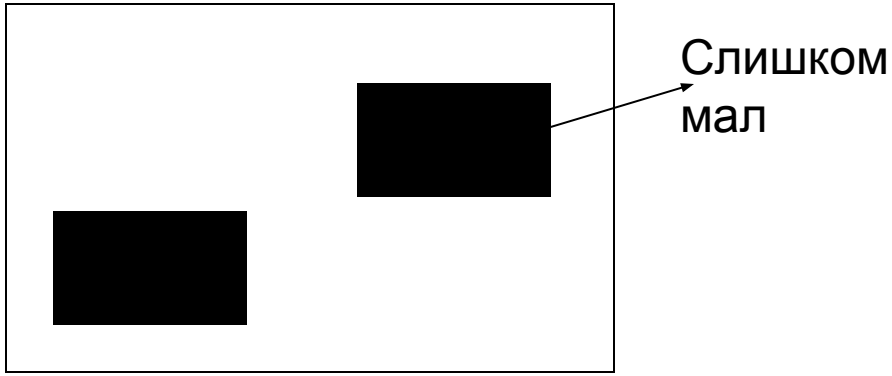


Рис.2

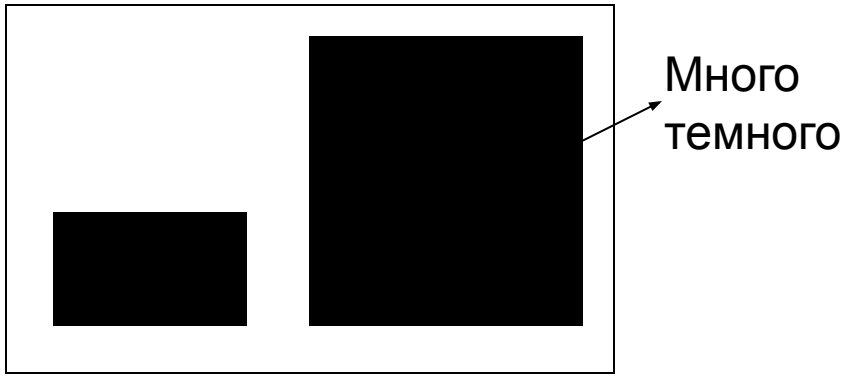


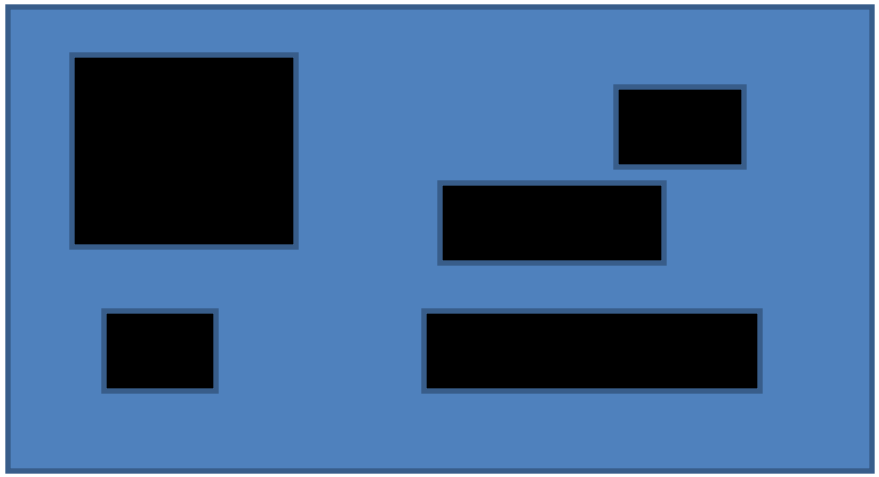
Рис.3

Рис.1 – дисбаланс белого и темного

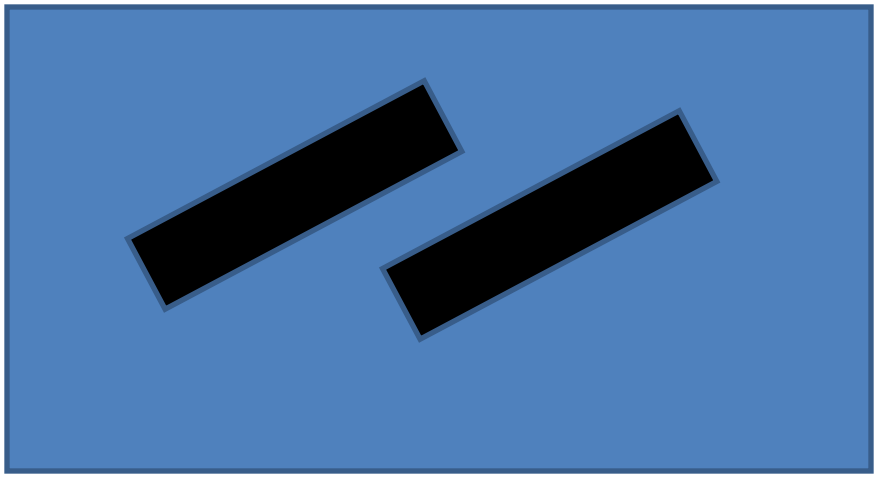
Рис.2 – добавляем элемент, определяем где именно нужно вставить элемент

Рис.3 – определяем размер второго элемента

Композиция, в которой стороны прямоугольников расположены параллельно краям поля, называется **фронтальной**



Композиция, в которой стороны прямоугольников расположены под углом к краю поля, называется **глубинной**

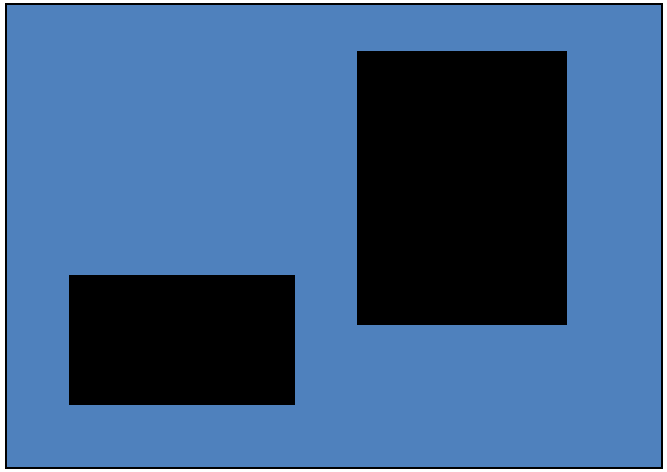


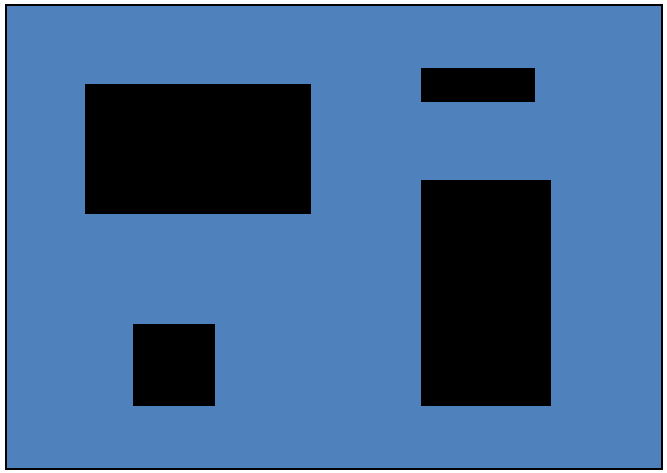
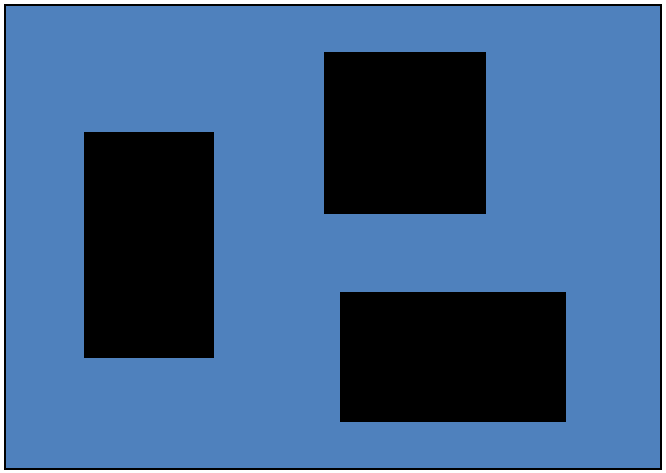
Не следует смешивать фронтальную и глубинную композиции, т.к. отсутствие цельности композиции приводит к тому, что элементы существуют как бы сами по себе, «разваливаются»

Задание 2.

1.К уже заданному по размеру и местоположению черному прямоугольнику добавьте второй такого размера, чтобы достичь композиционного равновесия

2.Создайте фронтальную композицию и глубинную.



Достигнуто ощущение зрительного баланса

Примеры работ: