

**Определение композиции.
Базовые законы, методы и
средства художественно-
композиционного
формообразования**

Подготовила Крылова Ольга
Группа АШОЗД₁₂

- Композиция (лат. compositio — составление, связывание, сложение, соединение) — составление целого из частей.

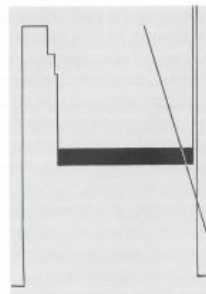
Одна из основных категорий художественного творчества. В отличие от рисунка, цвета, линии, объёма, пространства представляет собой не один из компонентов художественной формы, а художественно-образную, содержательно-формальную целостность — наиболее сложный и совершенный тип структуры, в котором все элементы органично связаны между собой.

Художественный образ представляет собой неразрывное, взаимопроникающее единство объективного и субъективного, логического и чувственного, рационального и эмоционального, абстрактного и конкретного, общего и индивидуального, необходимого и случайного, части и целого, сущности и явления, содержания и формы.

История искусств убедительно доказывает, что существуют определенные художественные средства выражения, используемые для создания произведений. Это форма, цвет, фактура и т.д.

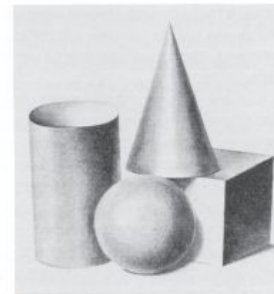
Точка

Линия

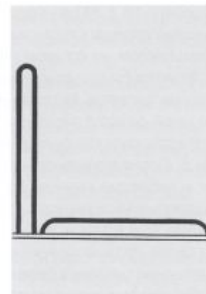
Плоскость

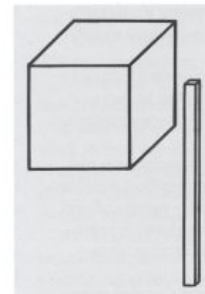
Объем

Большое—маленькое

Высокое—низкое

Толстое—тонкое

Широкое—узкое

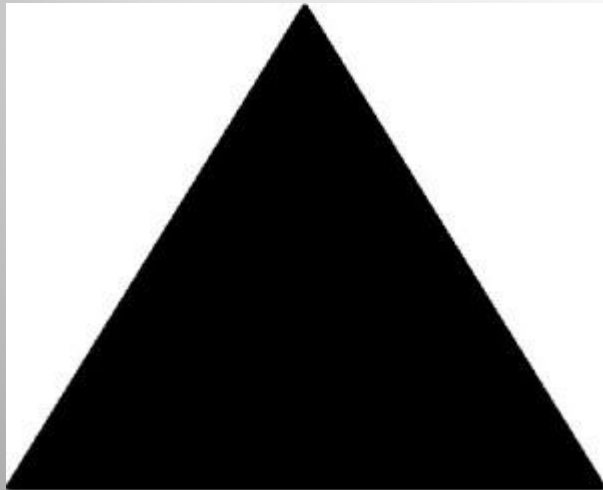
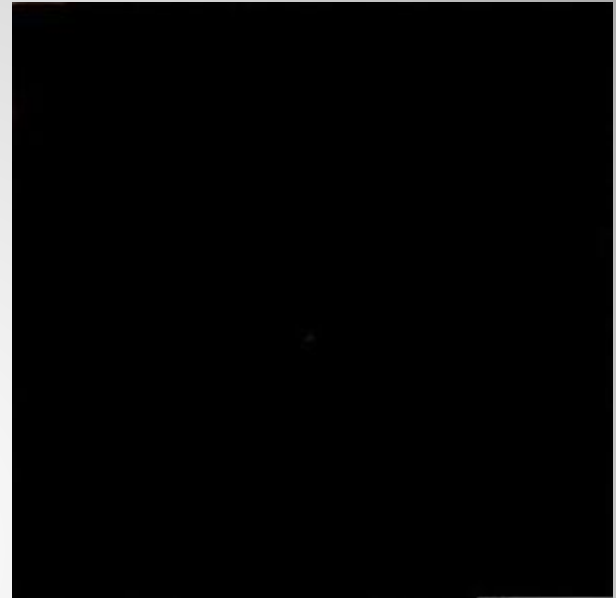
Одним из основных средств выражения художественного образа является форма. Как считал Клее, ее рождение происходит из точки, которая при движении дает линию. Смещение линии строит плоскость, встреча плоскостей образует тело.

Точка, линия, пятно – все это элементы организации плоскостной композиции.

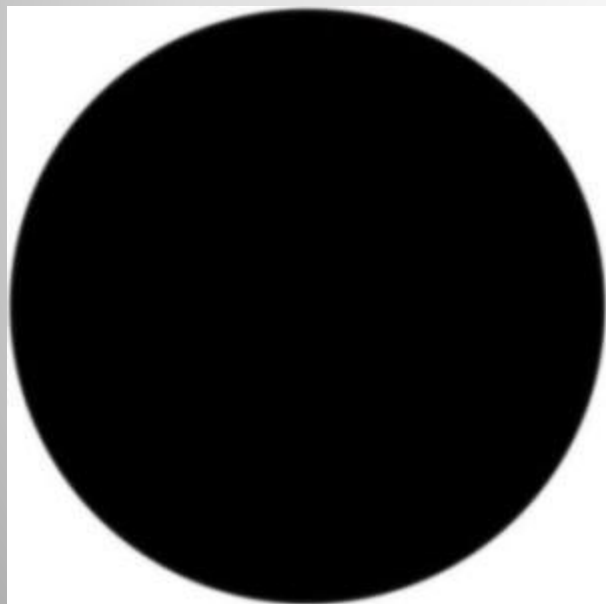
Существует много **форм пятен**, но все они могут быть отнесены к четырем основным простейшим **формам** – квадрату, треугольнику, кругу, «амебе».

Квадрат. Законченная, устойчивая **форма**, готовая выразить законченные образы. При определенных условиях – тяжелая **форма**, которой чуждо движение.

Треугольник. Активная **форма**, развивающаяся на плоскости и в пространстве, несущая в себе потенциальные возможности движения. Может выражать или вызывать агрессивные образы.

Круг. В этой **форме** более, чем в какой-либо другой выражена идея природы, Земли, мироздания. Поэтому такие понятия, как «добро», «жизнь», «счастье», в наибольшей степени ассоциируются с **формой** круга или его производными.

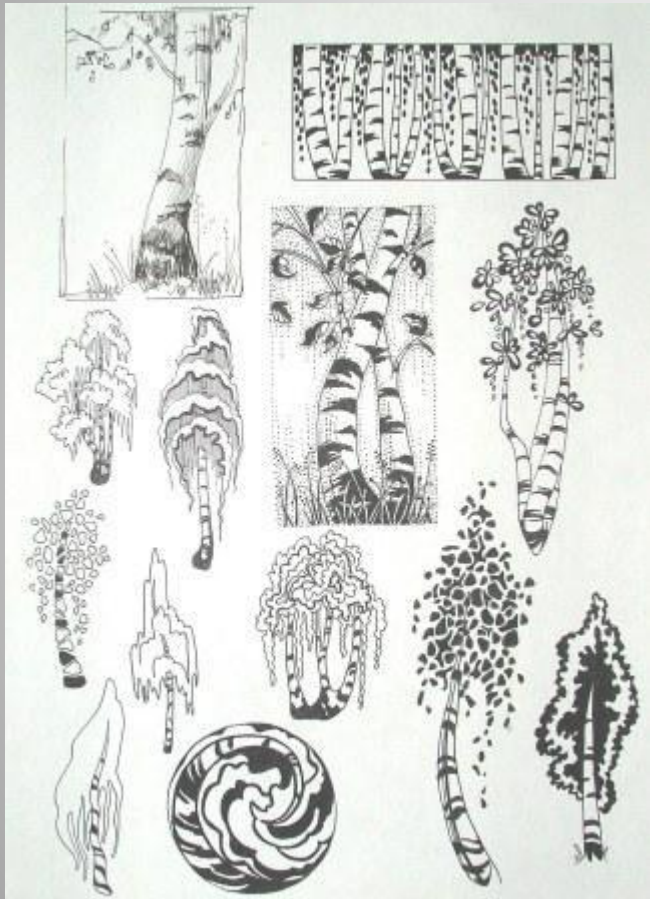
«Амеба». Ее текучесть выражает неустойчивые по характеру образы. Романтичность, меланхолия, пессимизм – вот их диапазон.

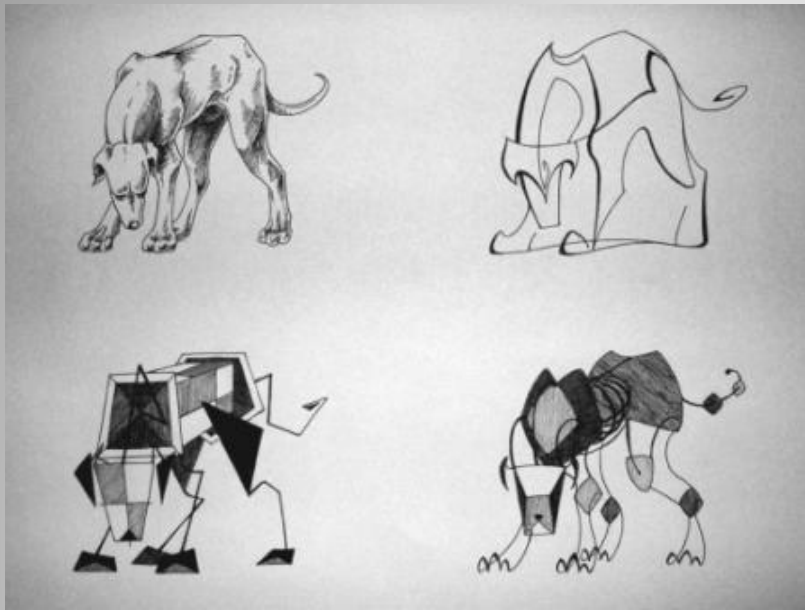

Линиям тоже свойственно выражение образа. Замкнутая линия, ограничивающая силуэт пятна, зависит от восприятия **формы** этого пятна. Линии, строящиеся на округлых кривых, ближе к образам круга, эллипса и других подобных **форм**, угловатые ломаные линии напоминают треугольник. В линии всегда заложено больше движения, нежели в пятне, поскольку здесь сказывается его оптическая невесомость. Движение может быть стремительным, направленным или медленным, менее целенаправленным, хаотичным, тем самым формирующим различные образы.

Точка – тоже **форма**, без которой в отдельных случаях просто нельзя обойтись. Активность восприятия точки зависит от ее «одиочества» или от сочетания нескольких точек и других элементов.

Совокупность тех и иных форм обогащает художественный образ, дает ему разностороннюю эмоциональную характеристику, усложняет ассоциативный строй. Но нельзя сказать, что использование более простых форм и меньшего их количества приводит к созданию менее значимых произведений. Необходимо подчеркнуть, что именно выразительность формы является тем основополагающим фундаментом, на котором будет держаться все здание художественного образа.

Стилизация – это один из приемов визуальной организации образного выражения, при котором выявляются наиболее характерные черты предмета и отбрасываются ненужные детали (колючий ежик, умная сова). Стилизуют по собственному существующему принципу (колючий ежик) и по привнесенному свойству (умная сова).

Трансформация – это изменение **формы** предмета, то есть трансформирование ее в необходимую сторону: округление, вытягивание, увеличение или уменьшение в размере отдельных частей, подчеркивание угловатости и т.д.

Обычно в работе над формой стилизацию и трансформацию применяют одновременно. Один прием дополняет другой и развивает основную пластическую тему (идею).

Однако **форма** бывает не только плоской, но и объемной. Поэтому, работая над выразительностью объемной формы, не забывайте о ее восприятии. Объем сильнее воздействует на зрителя, и впечатление от перевернутой пирамиды будет значительнее, чем от треугольника.

Пропорции. Особое значение для придания выразительности художественному образу приобретают пропорции **формы**.

Для раскрытия художественного образа важны не только пропорции цельной **формы**, но и ее частей.

Пропорциональное соотношение частей с целым дает различные вариации его трактовки. Задачей автора произведения является выбор наиболее выразительной системы пропорционирования, необходимой для создания задуманного образа и его воплощения.

ЦВЕТ

Проблема колористической гармонии принадлежит к наиболее сложным проблемам эстетики, так как отношение человека к цвету формируется под влиянием множества разнообразных факторов. Колористический идеал на протяжении всей истории культуры претерпевал неоднократные изменения. На примерах различных культур мы видим, что для нации в период ее развития и становления, формирования собственной государственности характерны чистые и яркие цвета. Так реагирует на окружающий мир художник, субъективно воспринимая его и воплощая свое восприятие в произведениях искусства.

Сам по себе феномен цвета непрост: в нем содержатся и объективное начало – свет, и субъективное – зрение. Только свет рождает цветовое богатство окружающего нас мира. Проблема цвета, цветовой гармонии, воздействия цвета на человека, его восприятия всегда привлекала людей. Существуют более или менее общие оценки воздействия цвета на человека, не зависящие от факторов, которые естественно влияют на восприятие (возраст, пол, национальность и т.д.). Они могут усилить или ослабить действие, но не способны снять его полностью.

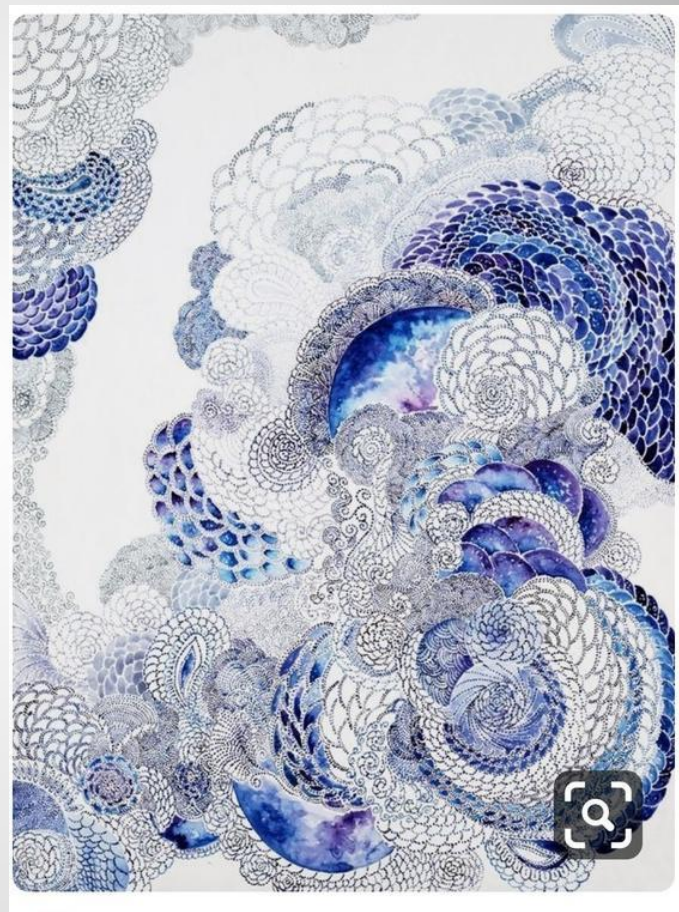
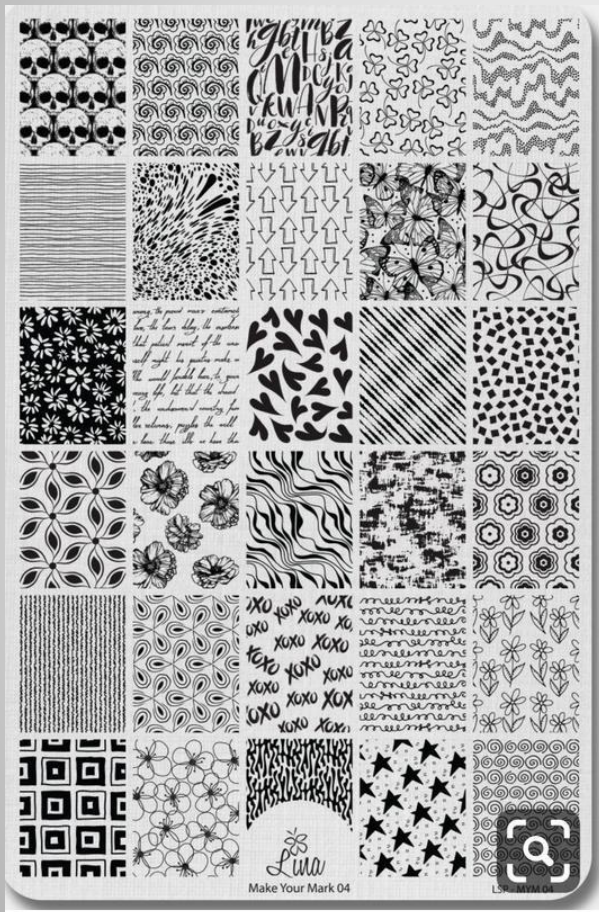
Фактура

Фактура - это одно из свойств предметного мира, наряду с формой и цветом помогающее ориентироваться в окружающей действительности, а также одно из средств выражения художественного образа произведения.

Это характер поверхности предмета, определяющийся свойствами материала, из которого он состоит, и способом его обработки. Так, фактура камня или дерева в зависимости от задач автора и создаваемого художественного образа может стать гладкой, дающей блеск, или остаться шероховатой, грубо обработанной.

Фактура, как и цвет, имеет физическую характеристику, а также обладает эстетической выразительностью. К физическим свойствам фактуры относятся гладкость, шероховатость, колючесть, скользкость, бугристость, пушистость, мягкость. Во многих случаях это зависит от технологии обработки материалов (плетеные, прорезные, тисненные, жатые, граненые и т. д.).

ПРИМЕРЫ ФАКТУРЫ

Создавая произведение искусства, то есть гармонию, необходимо выполнить два ее неперемennых условия: первое — равновесие, второе — единство и соподчинение. Таковы основные законы композиции.