

КОМПОЗИЦИЯ

- Термин «композиция» происходит от лат. «composition», что означает составление, сложение, соединение частей, приведение их в порядок.
- В энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона: «композиция – передача в рисунке или живописи линий, форм и образов, смутно еще рисующихся в воображении художника, и составление из них органичного целого, выражающего творческий замысел художника».

Средства композиции

- формат,
- пространство,
- композиционный центр,
- равновесие,
- ритм,
- контраст,
- светотень,
- цвет,
- декоративность,
- динамику и статику,
- симметрию и асимметрию,
- открытость и замкнутость,
- целостность.

Таким образом, **средства композиции** - это все, что необходимо для ее создания, в том числе ее приемы и правила. Они разнообразны, иначе их можно назвать средствами художественной выразительности композиции. Здесь названы не все, а только основные.

Требования композиции :

простота,

ясность,

естественность,

единство,

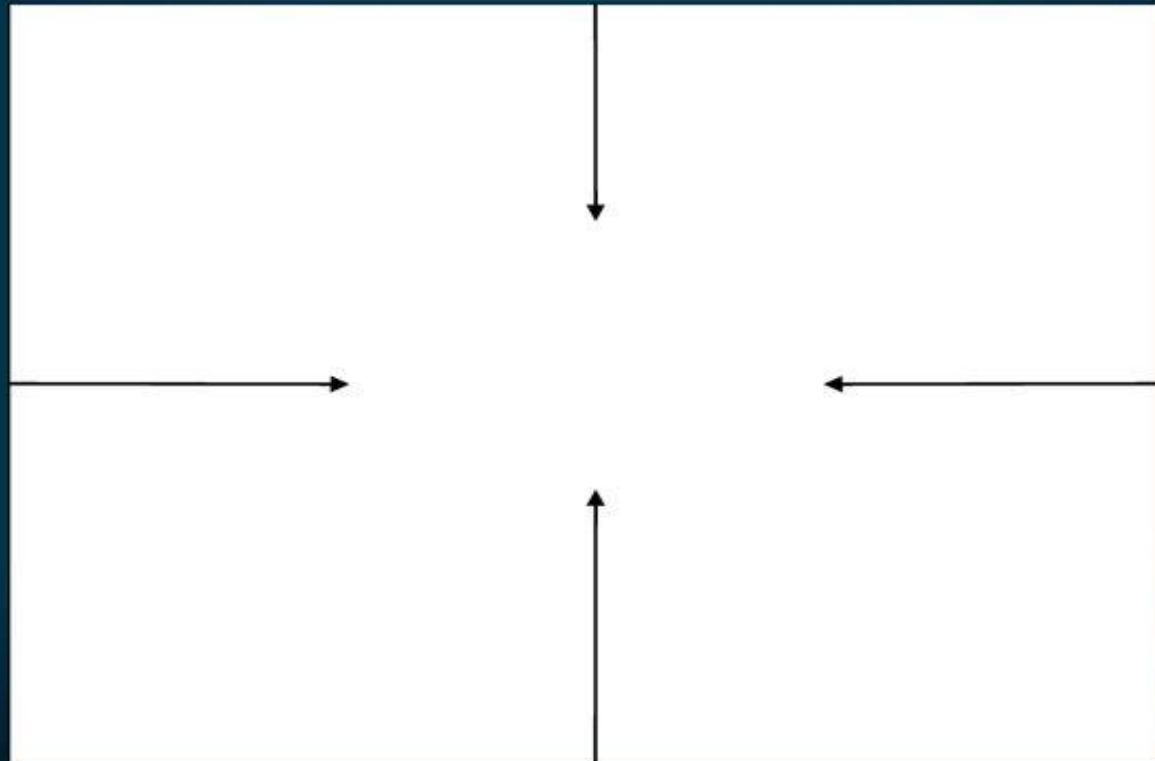
красота.

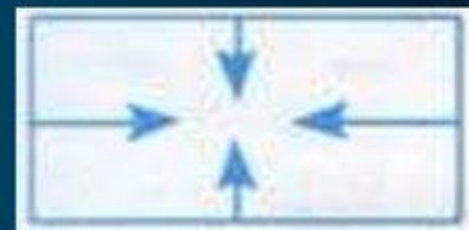
Основное правило композиции

*«Композиция
считается правильной,
когда ни одна ее часть
не может быть изъята
или заменена другим без
ущерба для целого»*

Типы композиции

1. замкнутая композиция («кулисная композиция»)

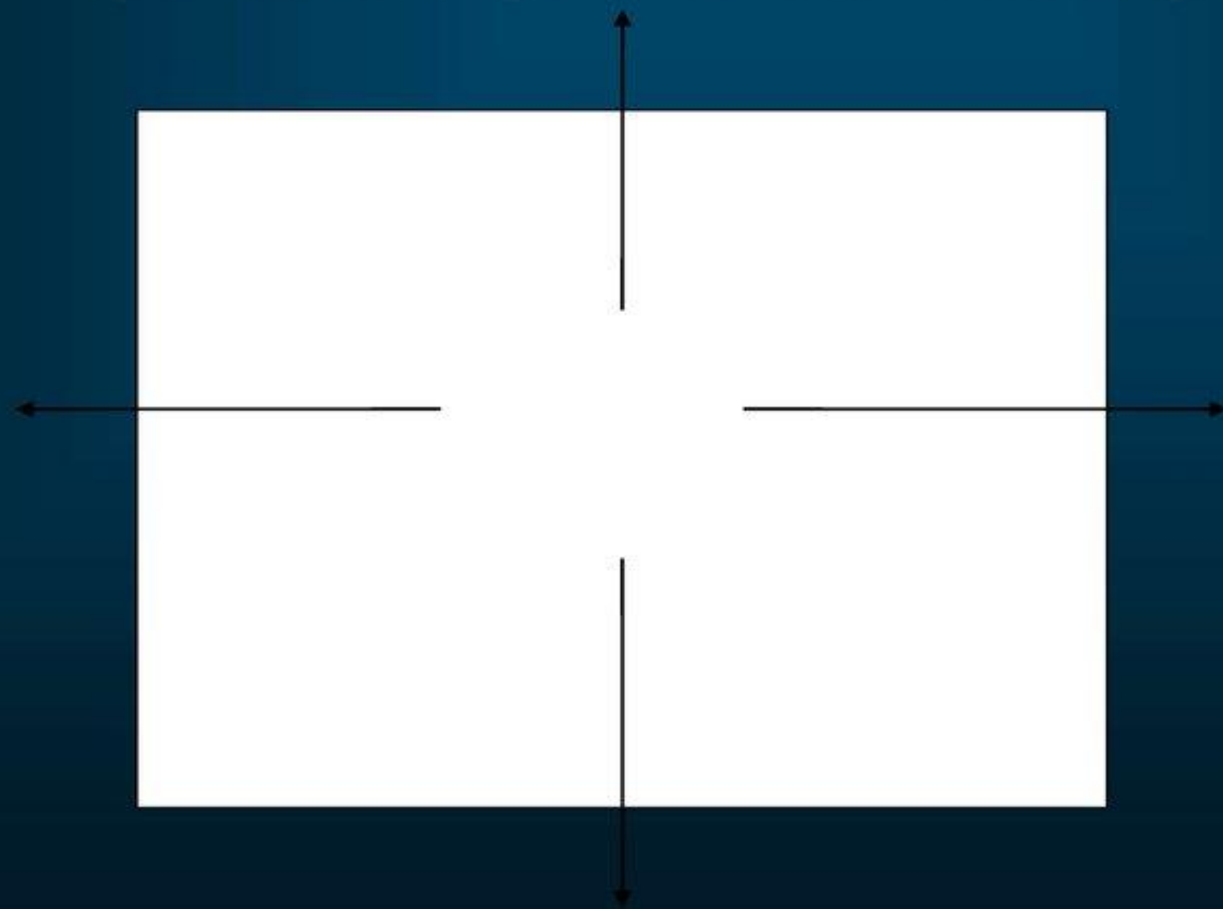

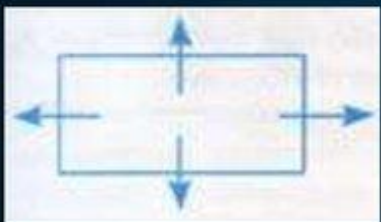

Рафаэль

«Сикстинская мадонна»

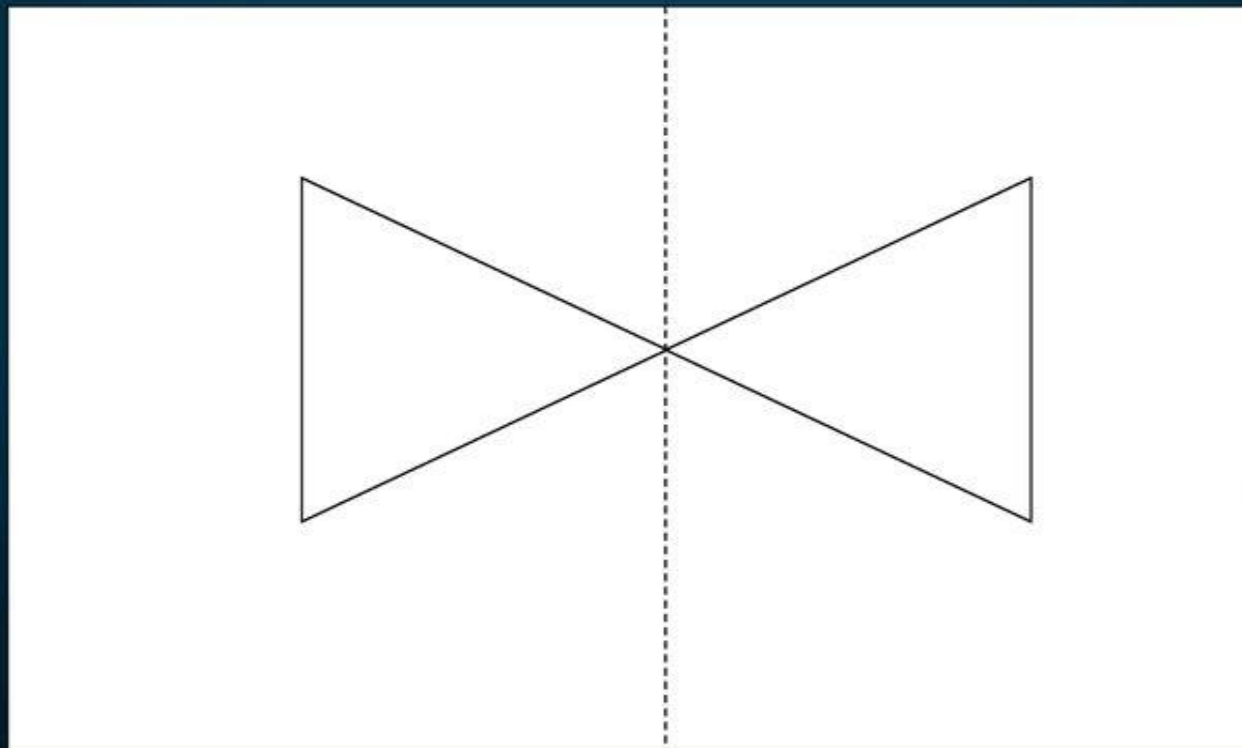
2. открытая композиция (центробежная)

Василий Поленов «Золотая осень»

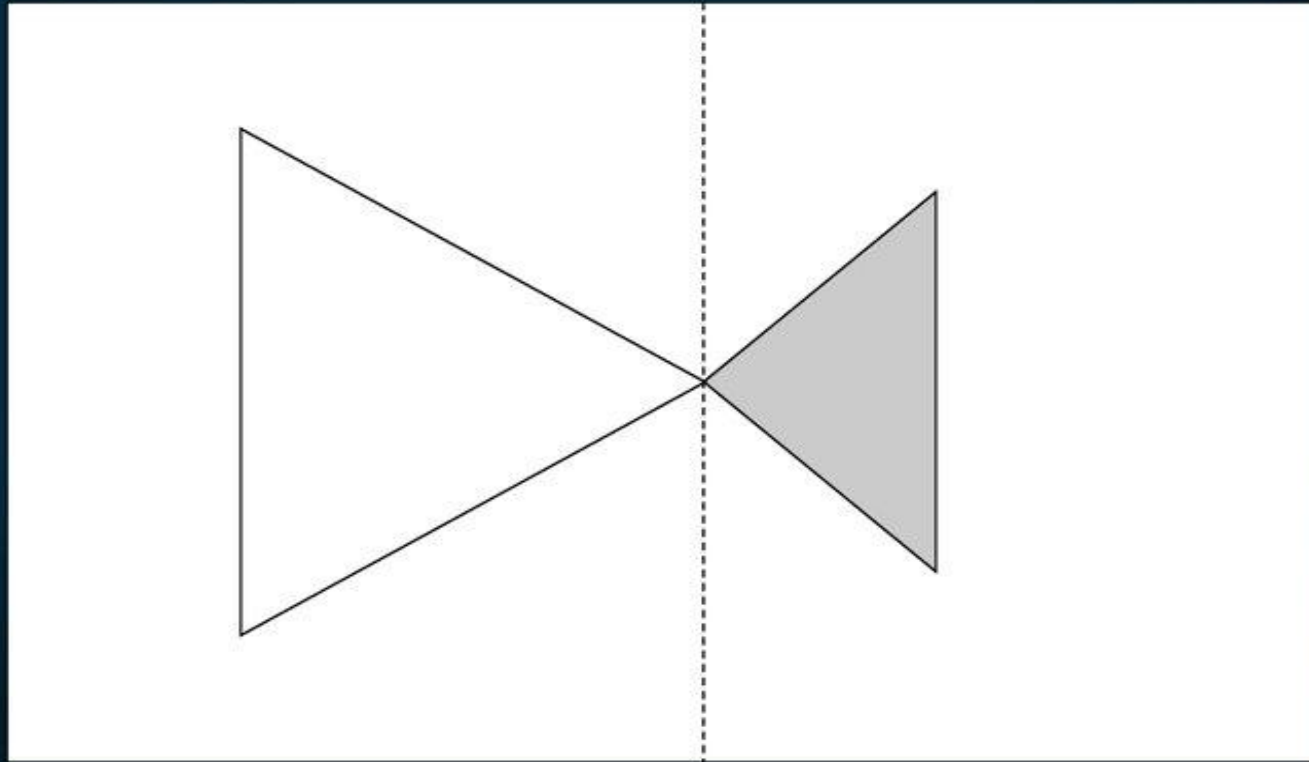
3. симметричная КОМПОЗИЦИЯ

Виктор Васнецов «Три богатыря»

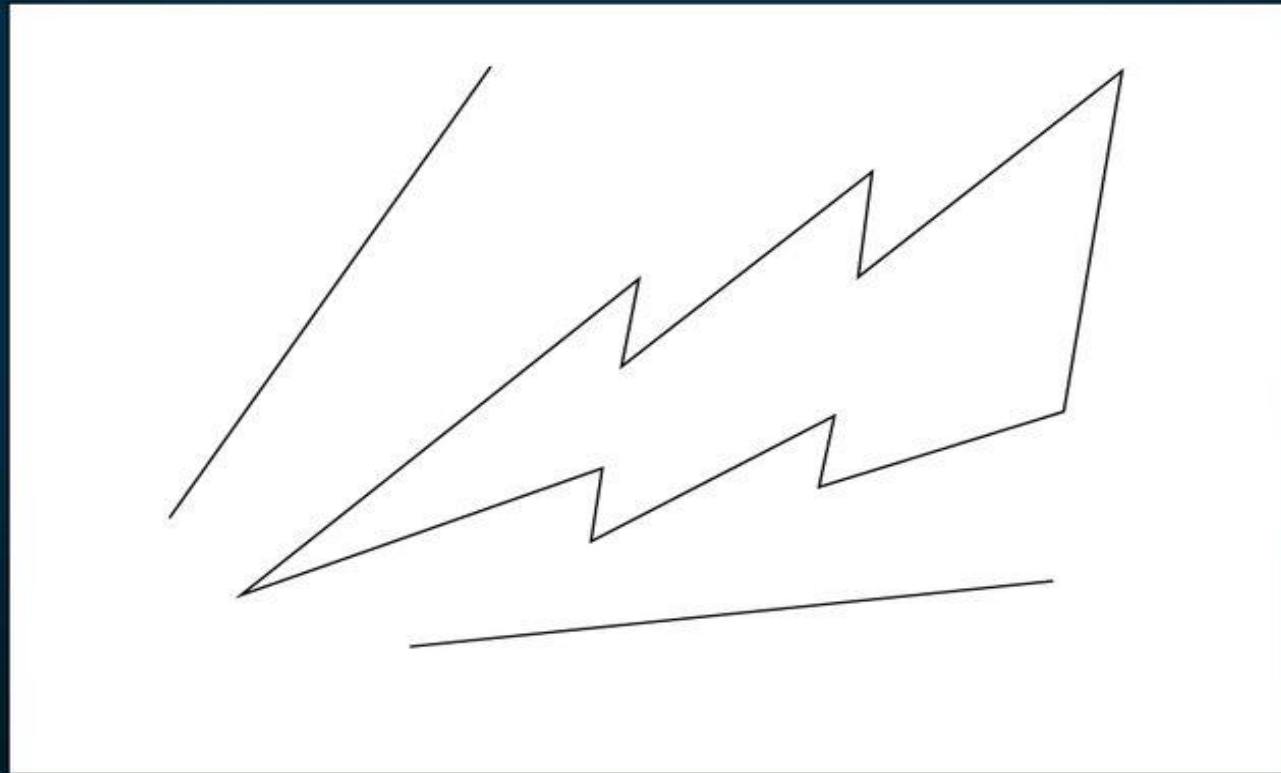
4. асимметричная КОМПОЗИЦИЯ

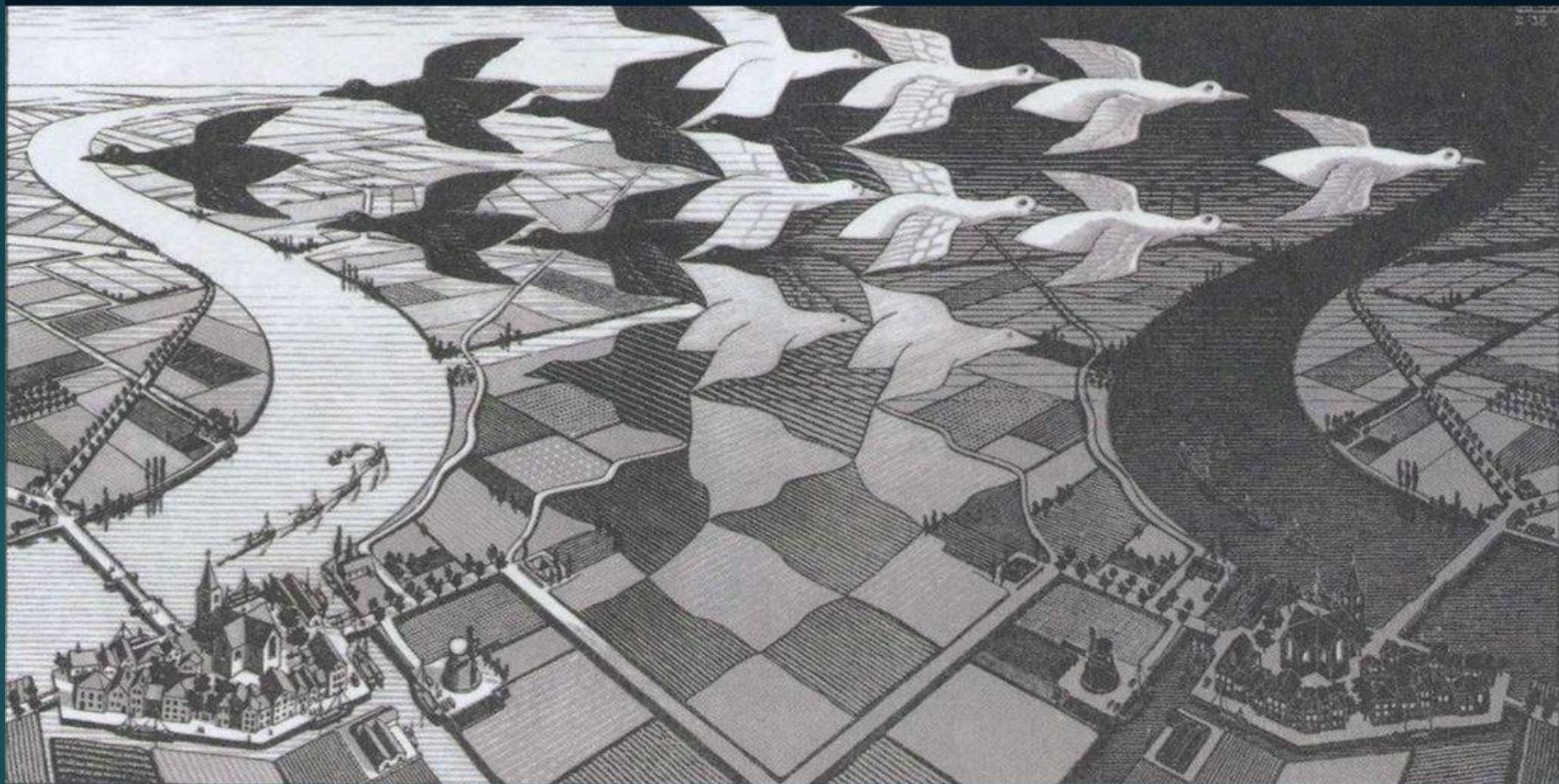

В. Васнецов «Витязь на распутье»

5. динамичная КОМПОЗИЦИЯ

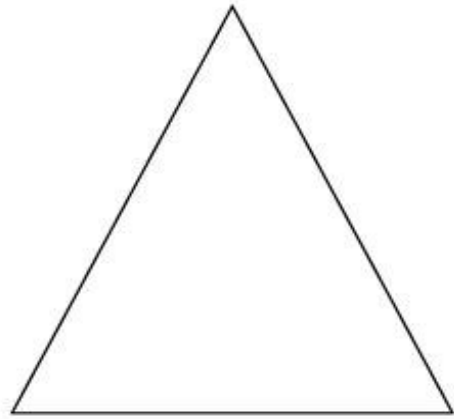

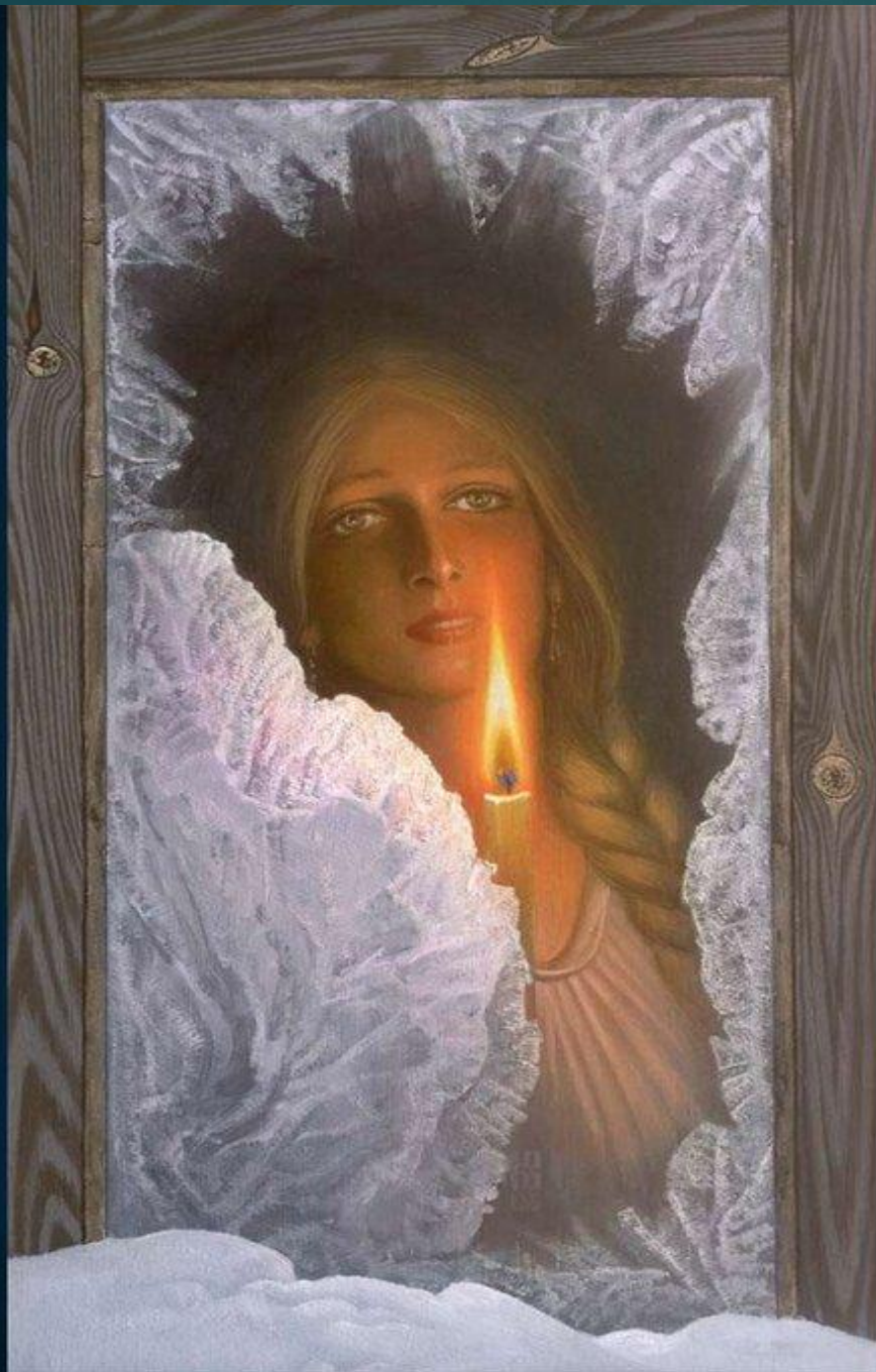
Мауриц Эшер «День и ночь»

Н. Гончарова «Велосипедист»

6. статичная КОМПОЗИЦИЯ

К. Васильев
«Ожидание»

Виды КОМПОЗИЦИИ

Многоплановая композиция

Используется для передачи сложного исторического, жанрового или природного явления. В ней создается иллюзия глубины пространства. Выделяется главная фигура, полнее раскрываются тематические черты во всех действующих лицах и окружающей предметной среде.

Все́му изображаемому придается наглядность и тем самым усиливается эмоциональная реакция зрителя на ситуацию.

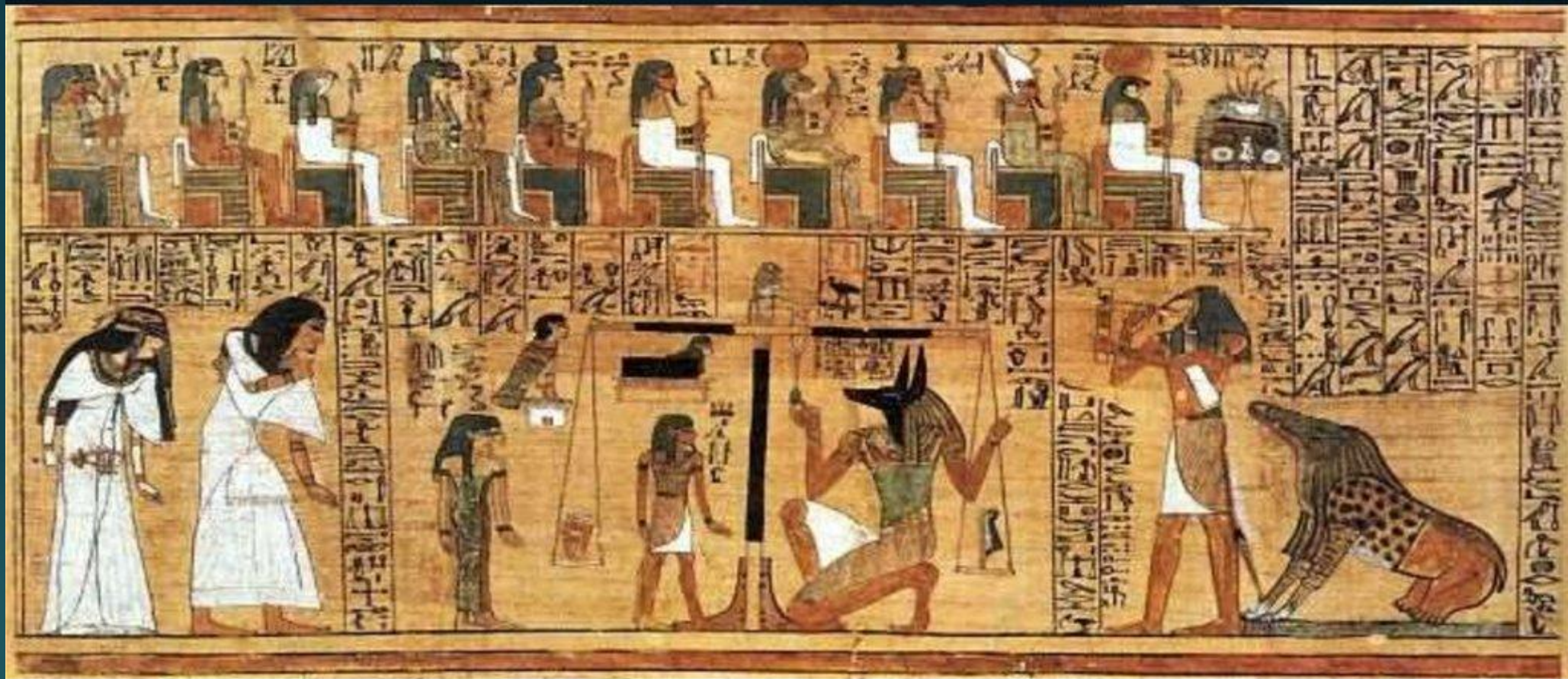
Фризовая композиция

Показывает течение жизни во времени, последовательно развивающихся событий. Все фигуры размещаются в пределах зрительной полосы (как буквы в строчке), они связаны друг с другом и смыслом, и движением, и ритмом.

(Др. Египет, Греция, иконопись).

Истома Савин.
Владимирская
Икона Божией
Матери с 18
клеймами

«Загробный суд Осириса»
из «Книги мертвых» Ани

Фронтальная КОМПОЗИЦИЯ

Двухмерность и
небольшая глубина.
Это панно, витражи.

WWW.STEKLO.BIZ

Смугла "Звезда"

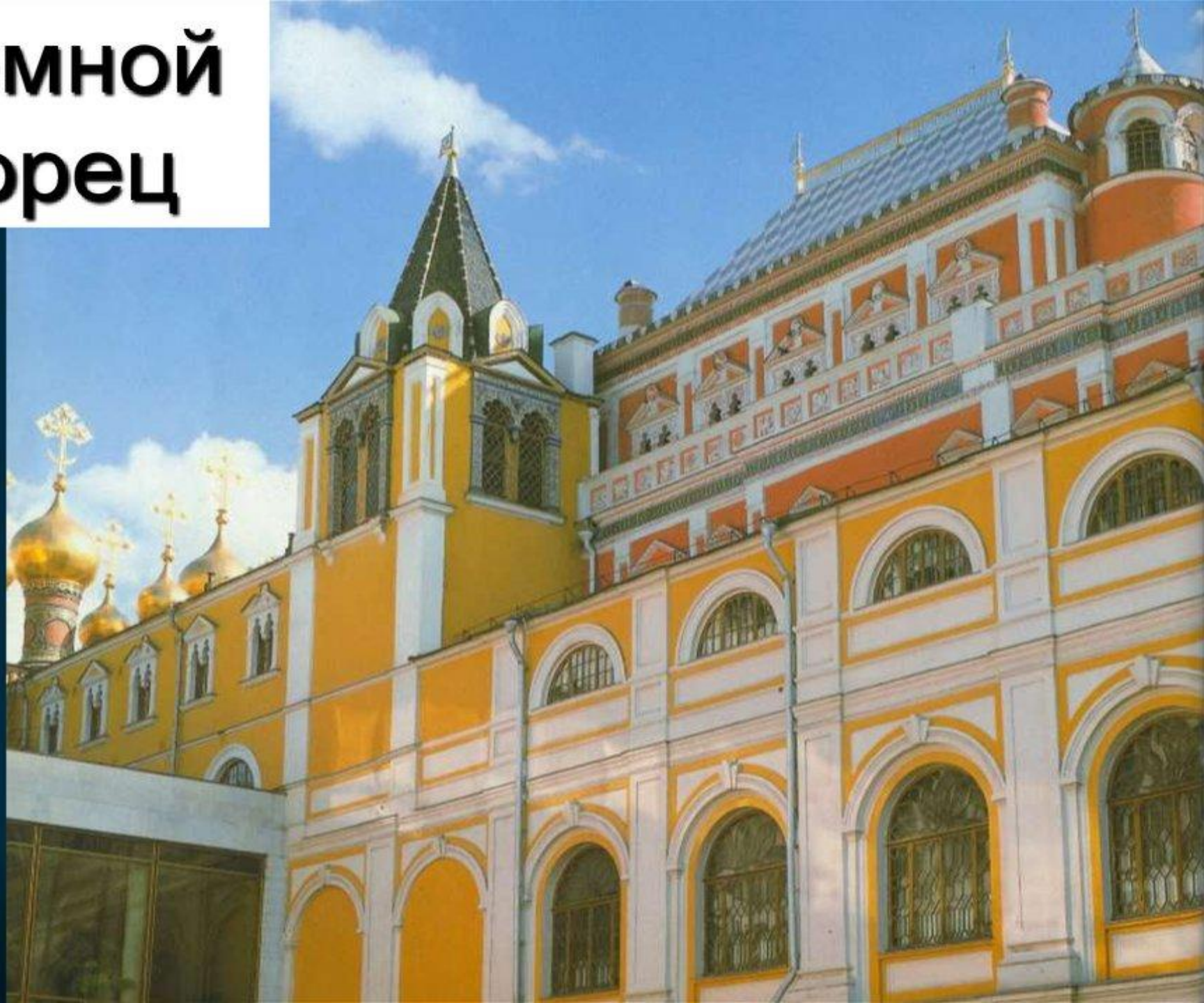
Объемная композиция

Имеет высоту, ширину,
объем (глубину) и длину.

Скульптурные
изображения, архитектура.

Теремной дворец

Глубинно – пространственная КОМПОЗИЦИЯ

Интерьерное производство
(мебель, скульптура – малая
пластика, стенды и т.д.).

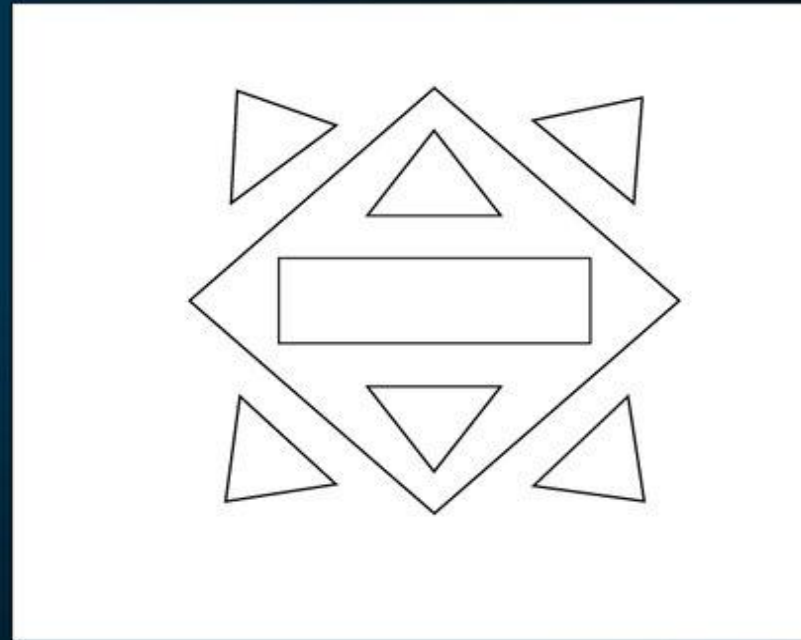
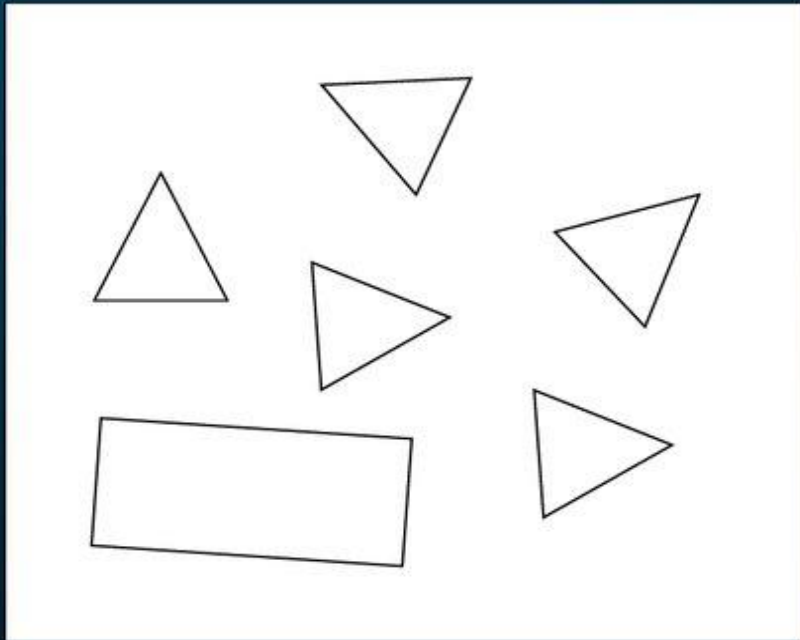
Оформление комнат, театров, сцен и
т.д.

Законы композиции

1. Закон целостности и неделимости композиции

2. *Выразительность композиции*

Выразительность – это свойство художественного отражения действительности.

Она проявляет себя только в законченном произведении, являясь конечным продуктом композиции, ее целью, вершиной.

Выразительность как воздействующее средство композиции проявляется главным образом в умении пользоваться контрастами.

Контраст

– один из художественных приемов, в основе которого лежит противопоставление 2 – х соотносящихся качеств с целью их усиления.

- Цветовые
- Светотеневые

- Основной замысел композиции может быть построен на контрастах доброго и злого, веселого 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 маленьким, толстого с тонким), фактур, материалов, объема, плоскости и др.

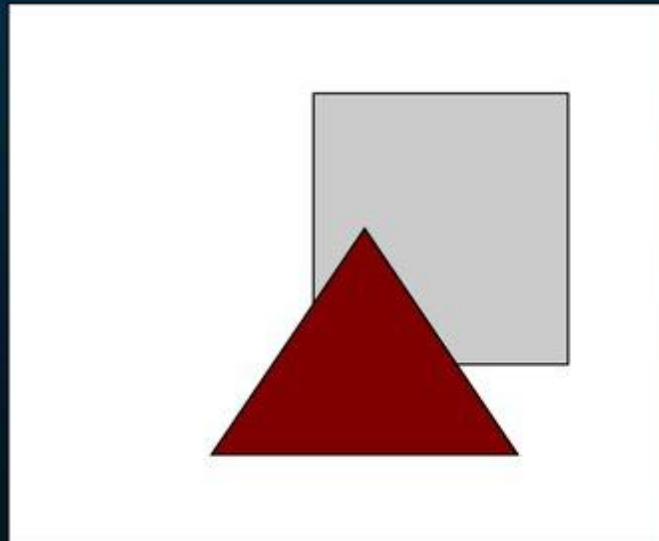
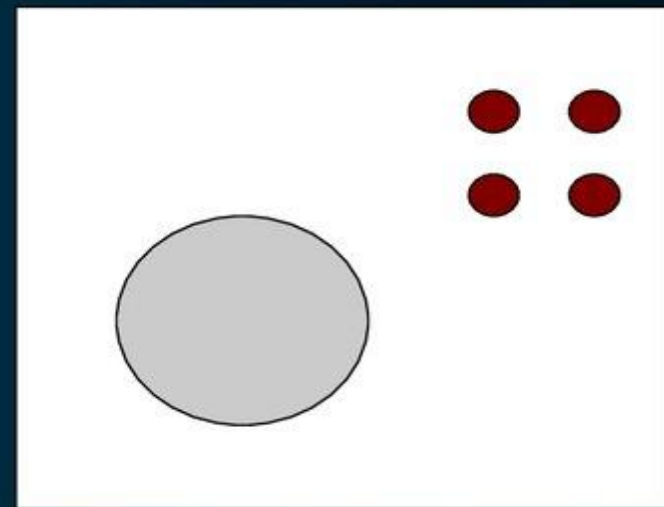
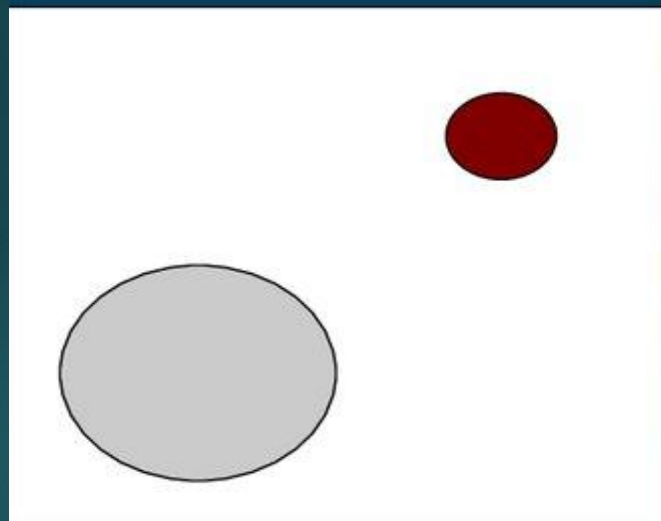
3. Уравновешенность (баланс)

- Статическая
- Динамическая

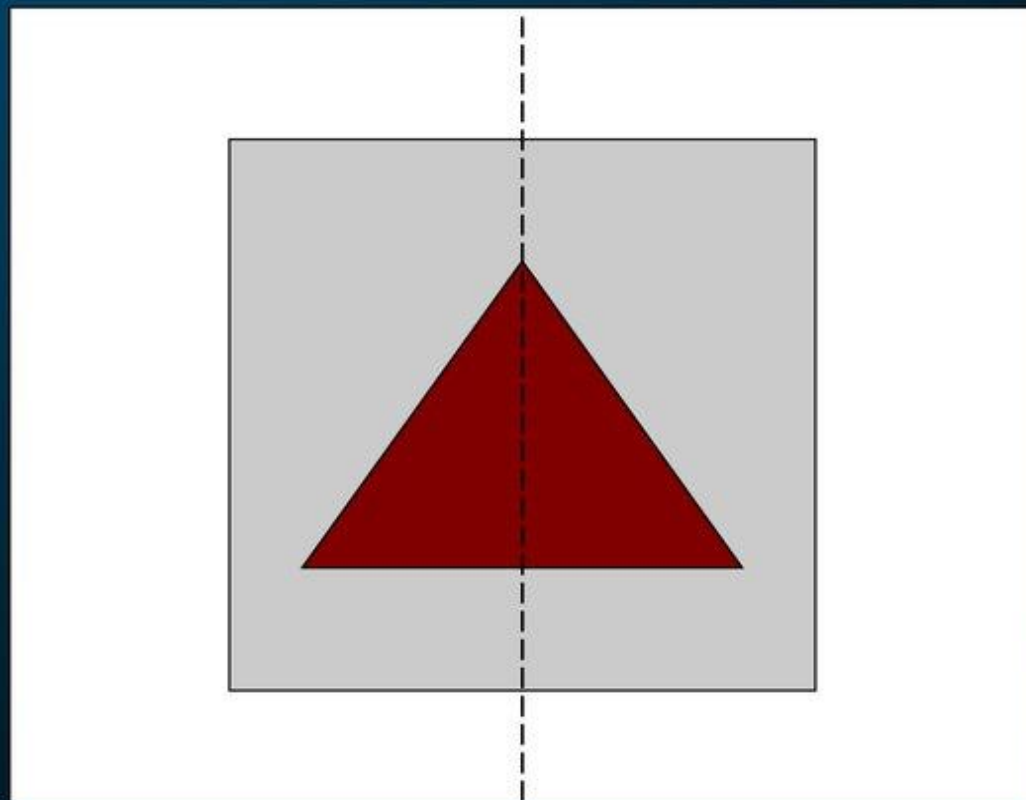
Варианты уравновешивания:

- по массе и тону;
- по цвету;
- сами фигуры и пространство между ними.

Динамическое уравновешивание цветом

Статическое уравновешивание (по оси симметрии)

4. Закон равновесия

3 источника:

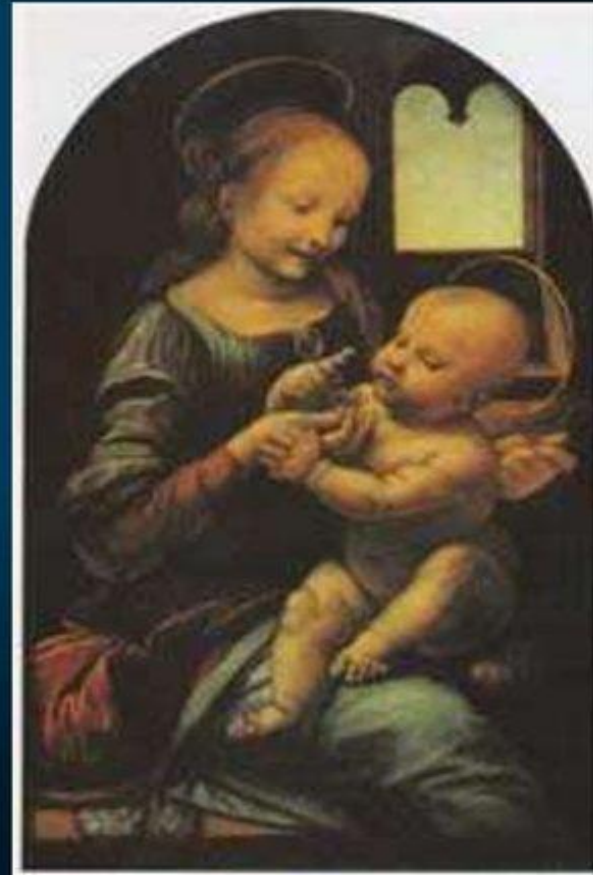
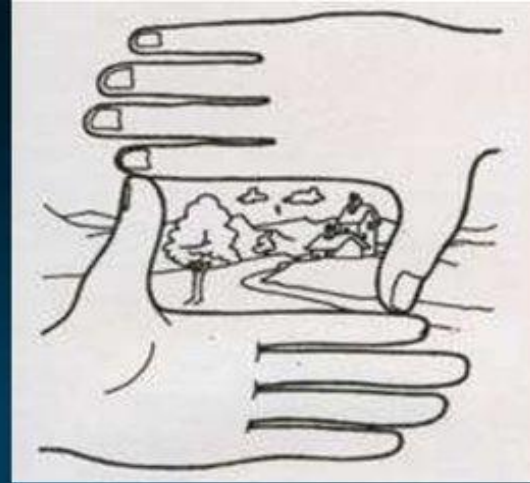
- натура;

- закон зрительного восприятия
натуры;

- закон картинной плоскости
(формат и линия горизонта).

Формат

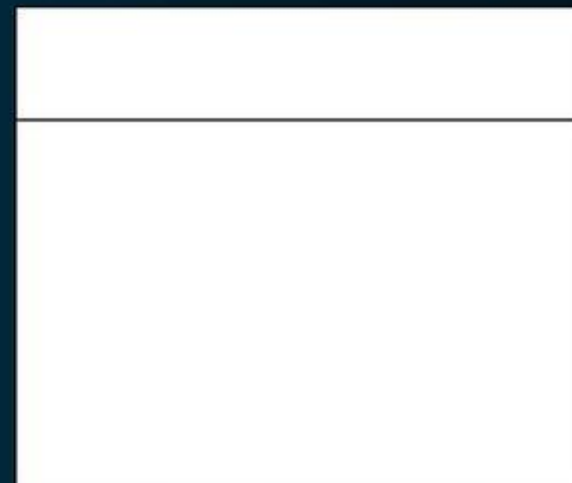
Линия горизонта

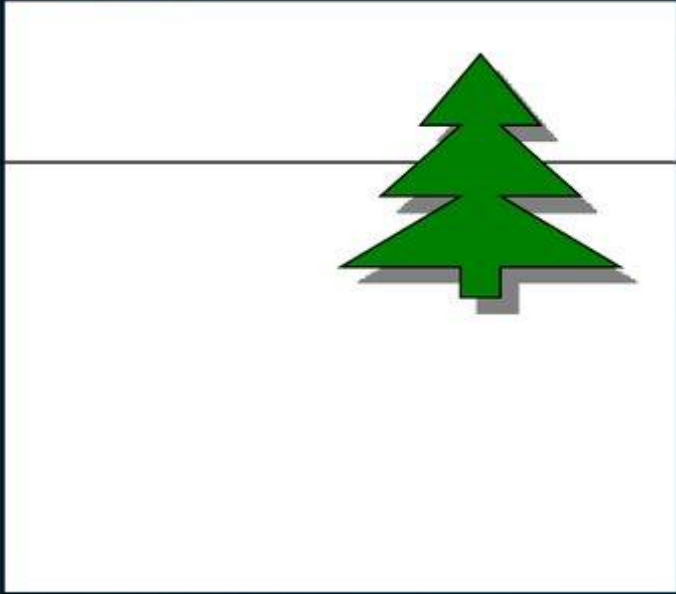
(линия горизонта ниже)

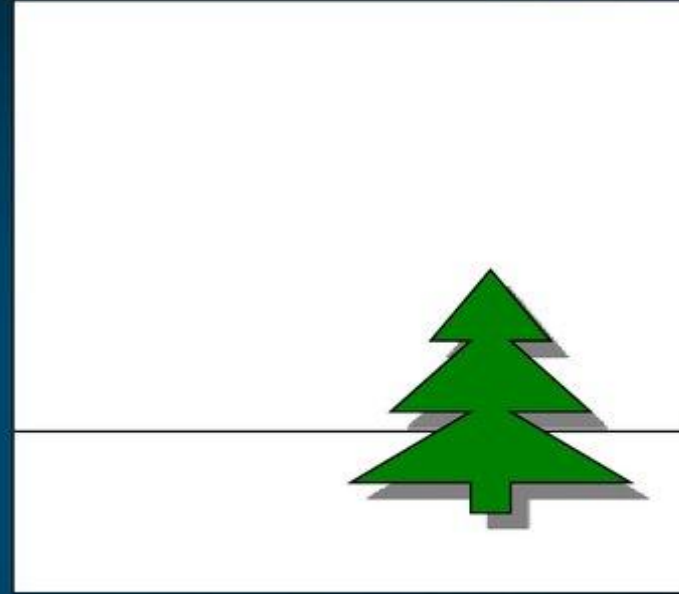
(на уровне глаз)

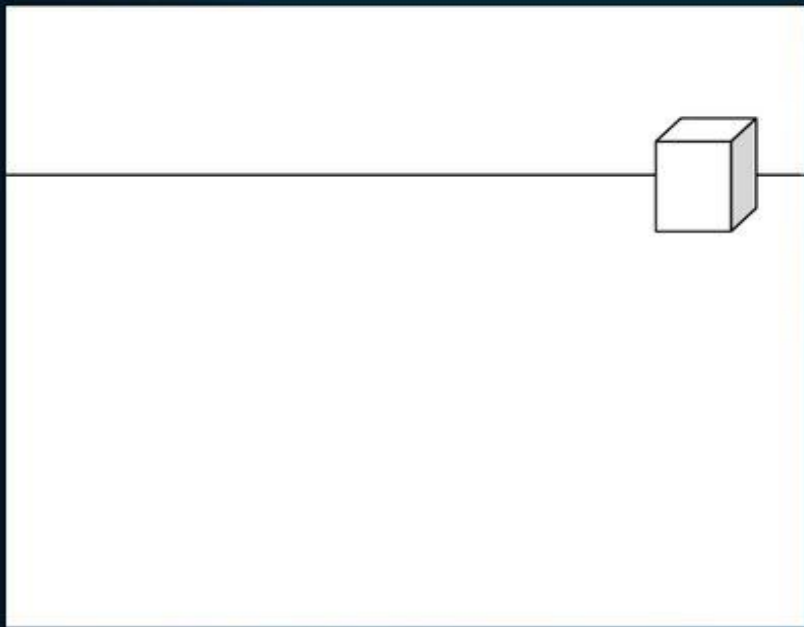
(линия горизонта выше)

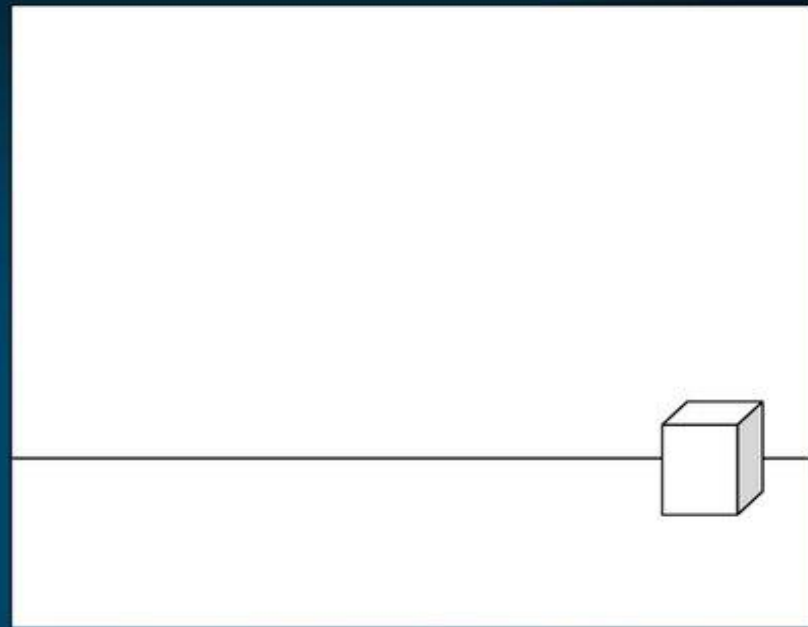
Осень

Весна

длинная комната

высокая комната

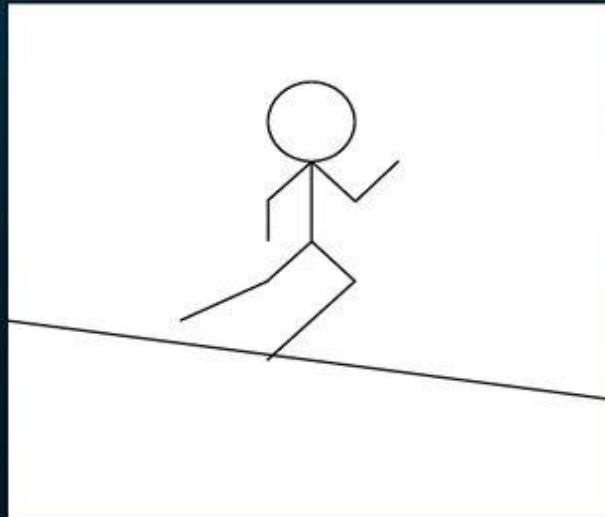
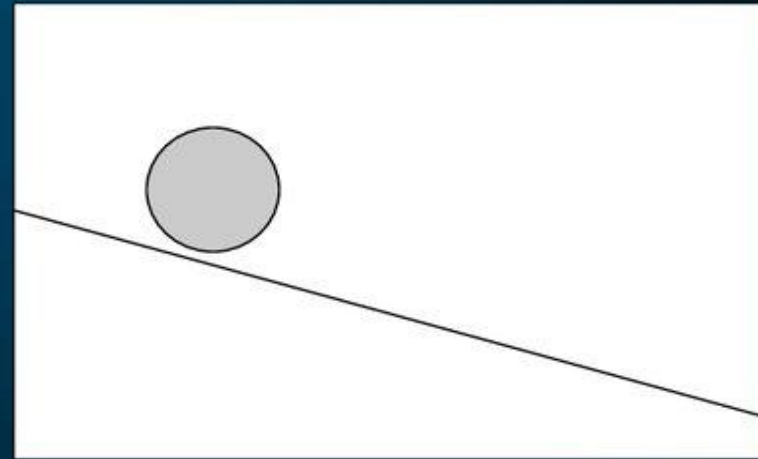
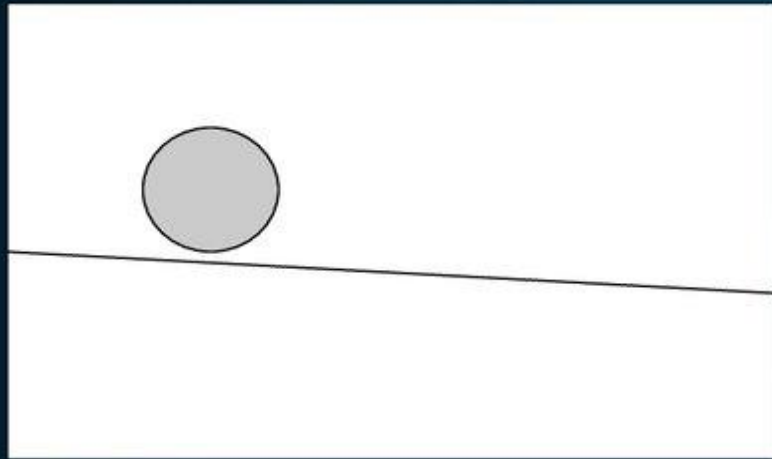
5. Доминанта

(выявление композиционного центра)

Композиционные правила

1. Передача движения (динамика)

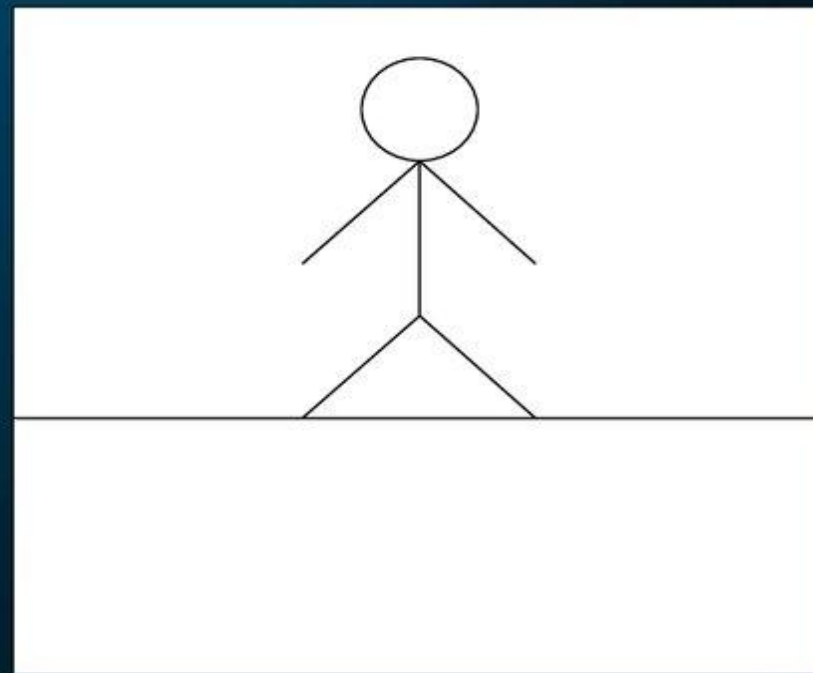
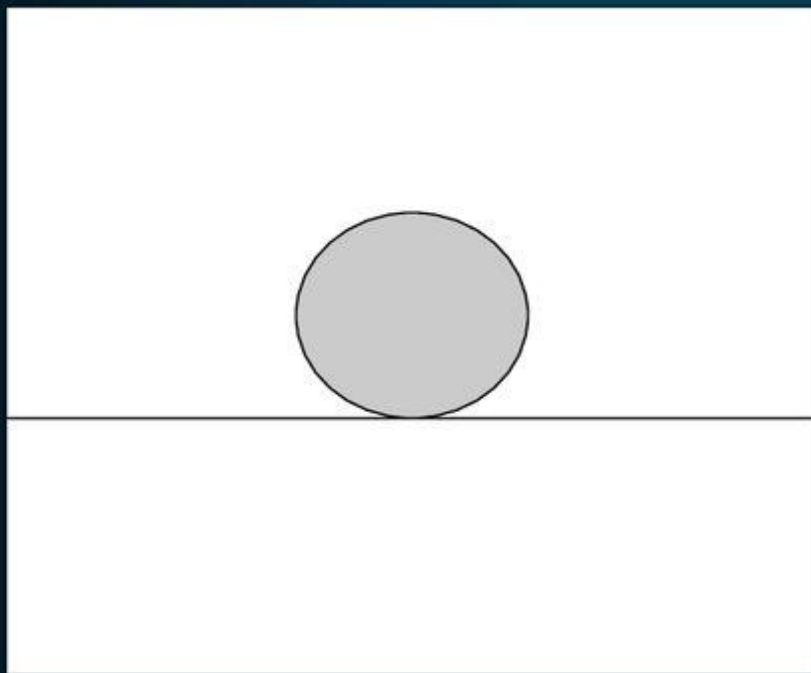

Правило передачи движения:

- если на картине используются 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 определенный его момент, который наиболее ярко отражает характер движения, является его кульминацией.

2. Передача покоя (статика)

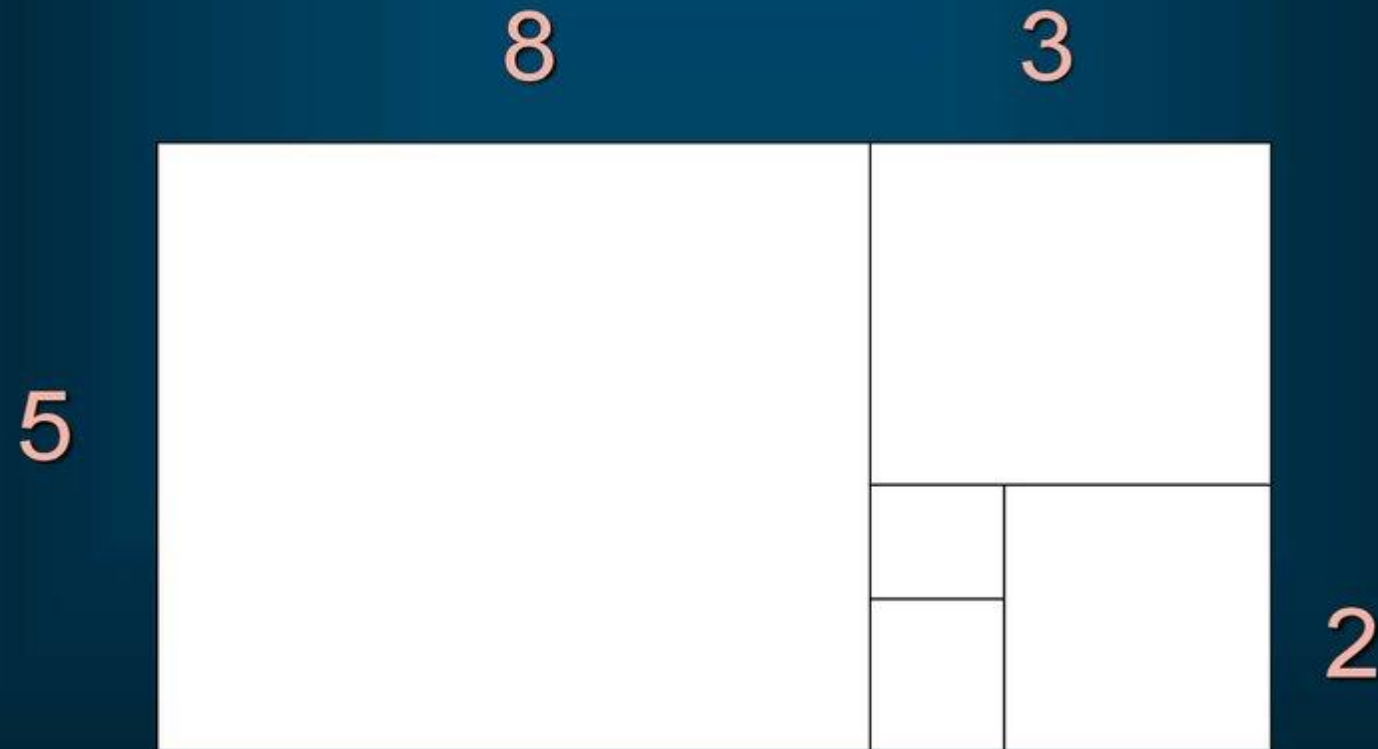

Правило передачи покоя:

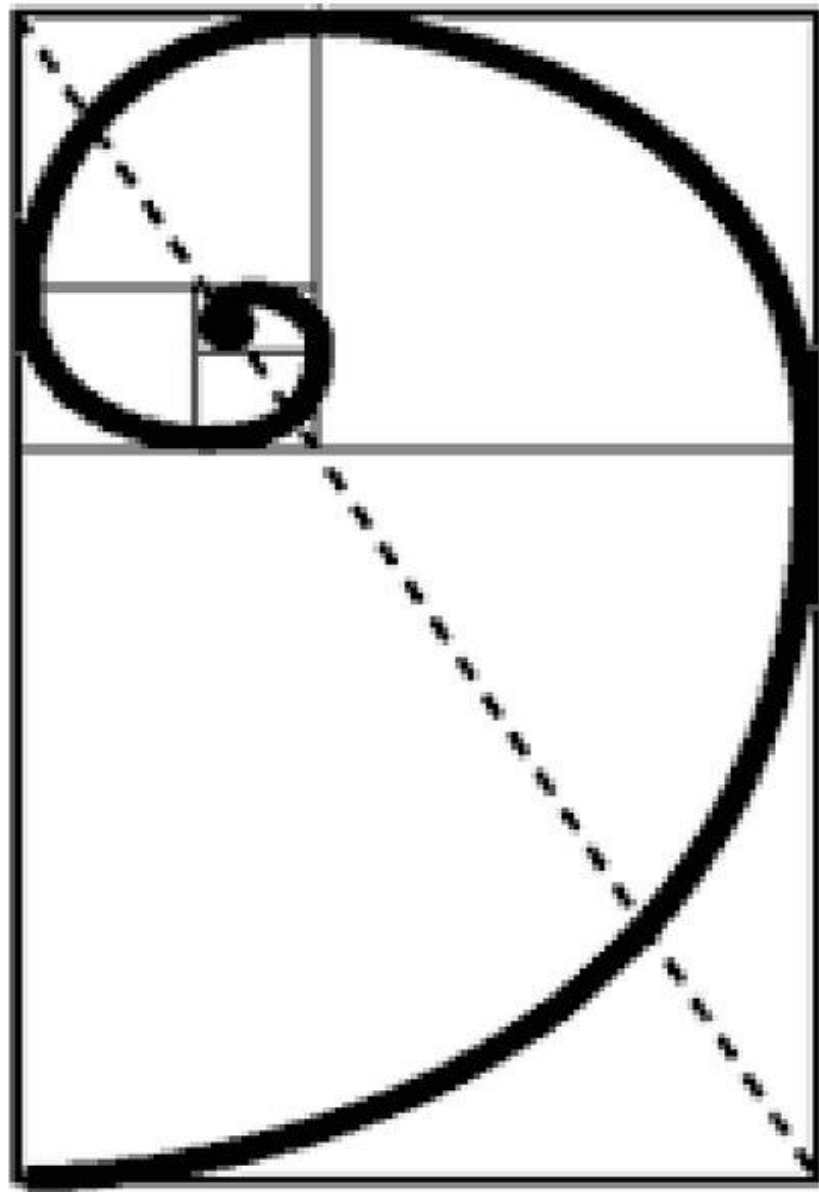
- если на картине отсутствуют диагональные направления;
- если перед движущимся объектом нет свободного пространства;
- если объекты изображены в спокойных (статичных) позах, нет кульминации действия;
- если композиция является симметричной, уравновешенной или образует простые геометрические схемы (треугольник, круг, овал, квадрат, прямоугольник), то она считается статичной.

3. «Золотое сечение»

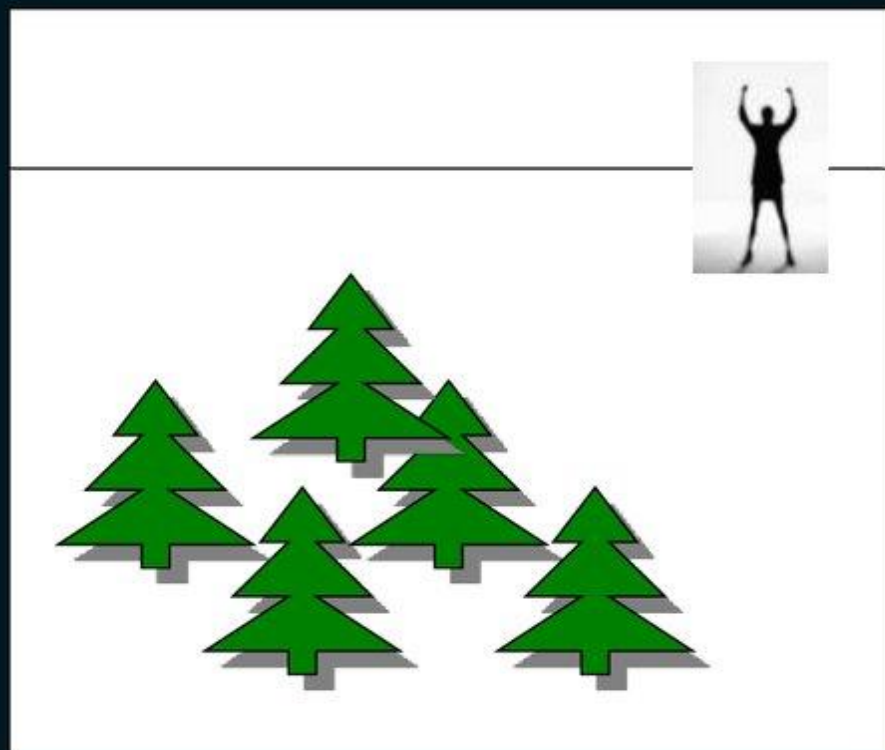
Образуются бесконечный ряд чисел: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21,

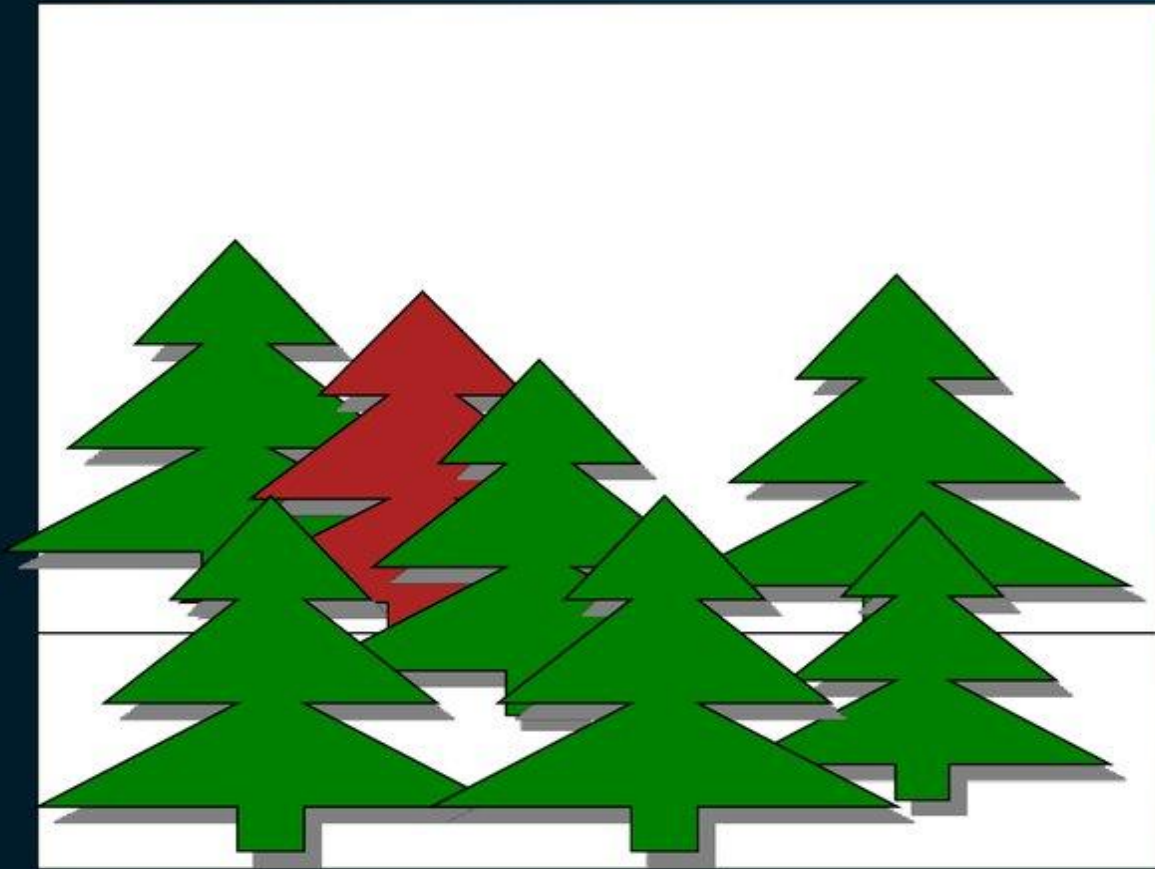
Логарифмическая кривая – «Спираль Жизни»

Выделение главного в композиции

- *Пространственное расположение*
(ближе, дальше, выше, ниже)

2. Цвет

3. Свет

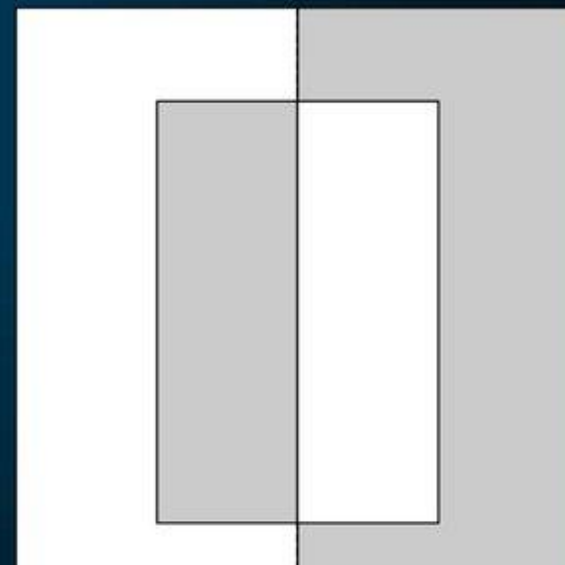
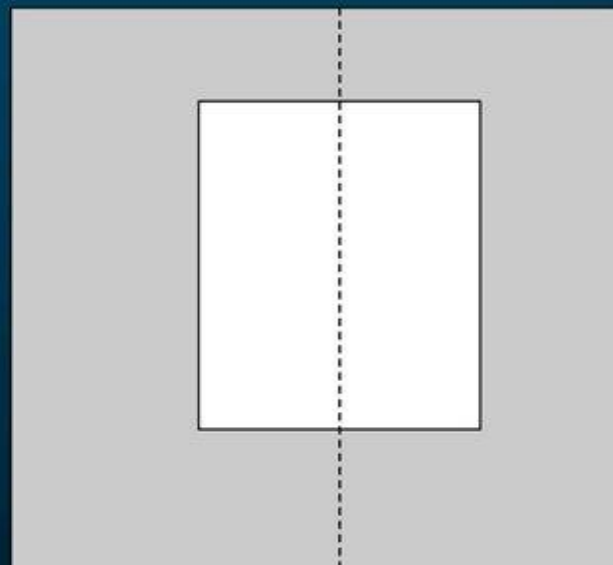
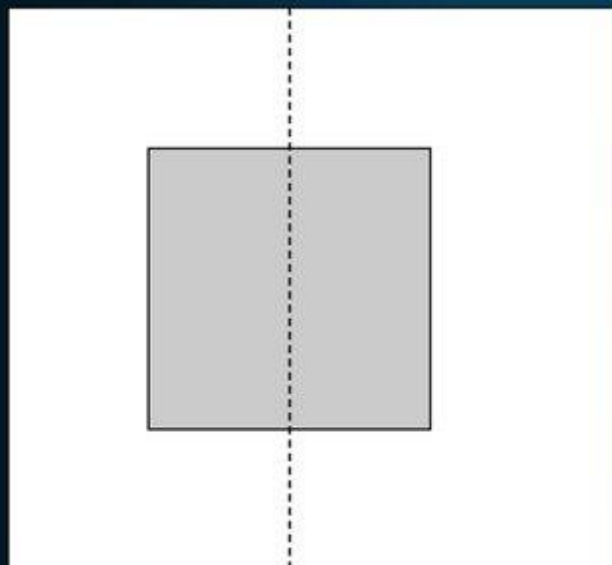
4. Размер.

5. Пространство между
главной фигурой и другой
группой.

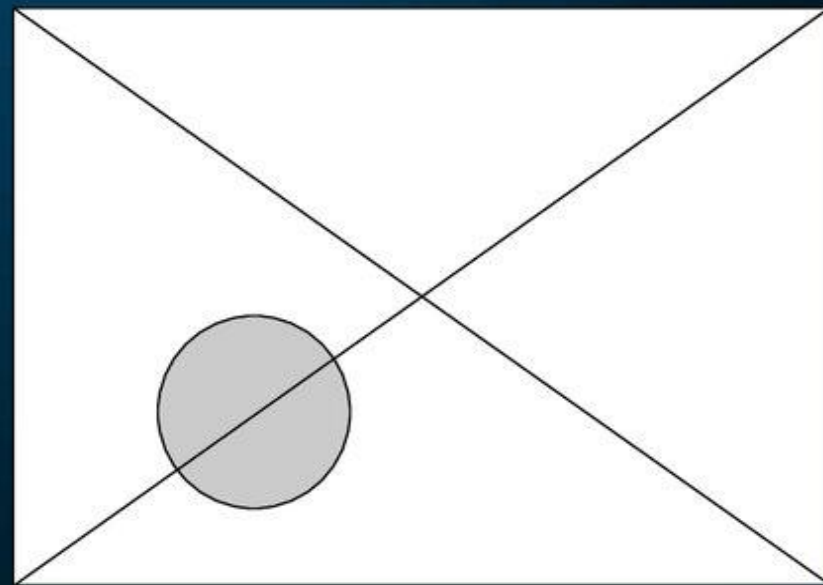
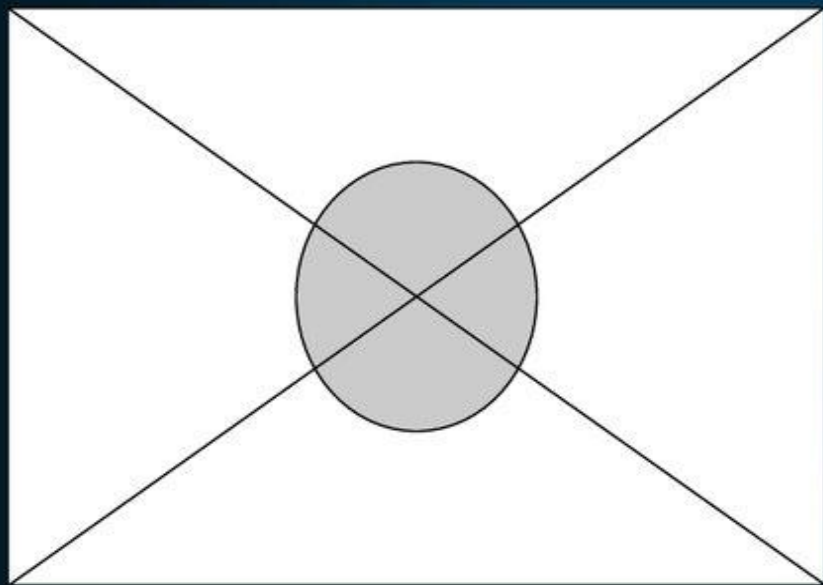
6. Движение (динамика).

7. Тон

Как средство выделения силуэта

Приемы размещения
композиционного центра
живописного изображения на
плоскости:

Смещение
композиционного
центра
относительно
геометрического
центра холста

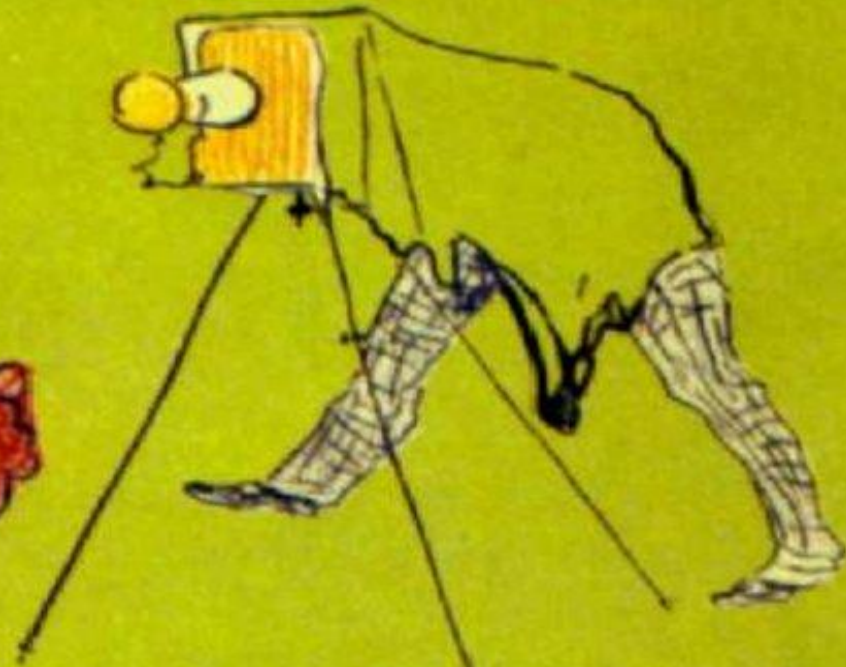
Рембрандт
«Возвращение блудного сына»

Доминанта

ВСЯ НАДЕЖДА НА ТЕБЯ, КРАСНЫЙ ВОИН!

9, Place Pigalle

P. Sescou

Photographe

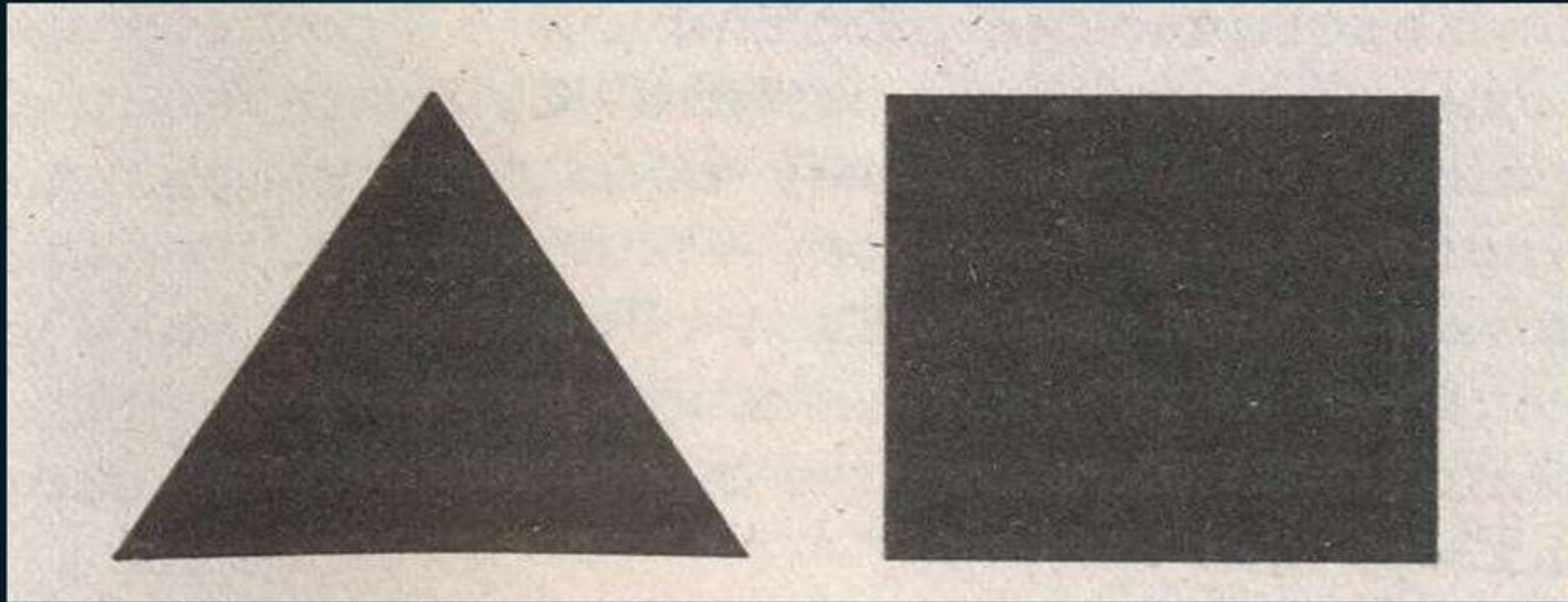
Смещение доминанты, относительно центра

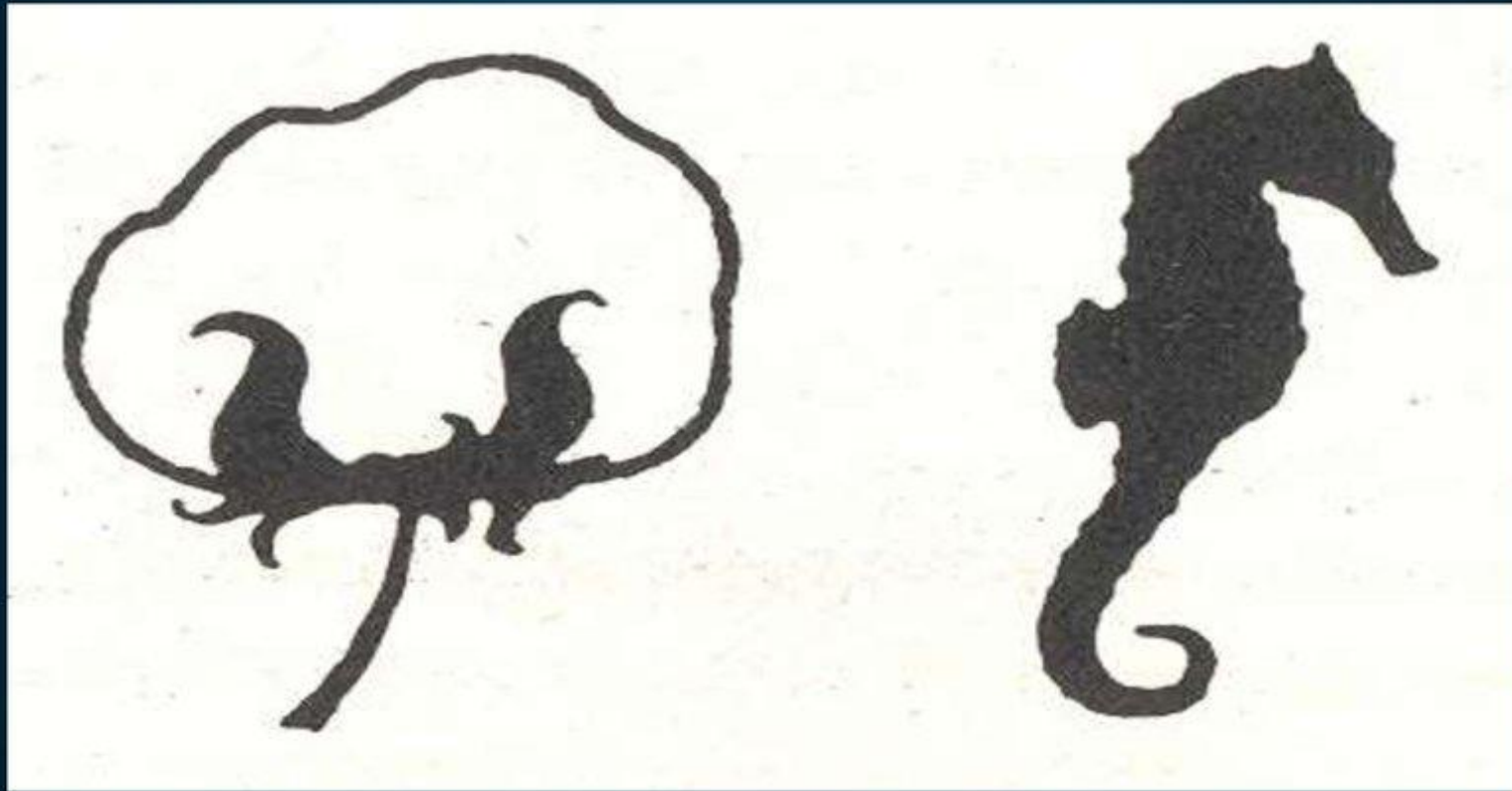
Основные элементы и формы

Формы по происхождению:

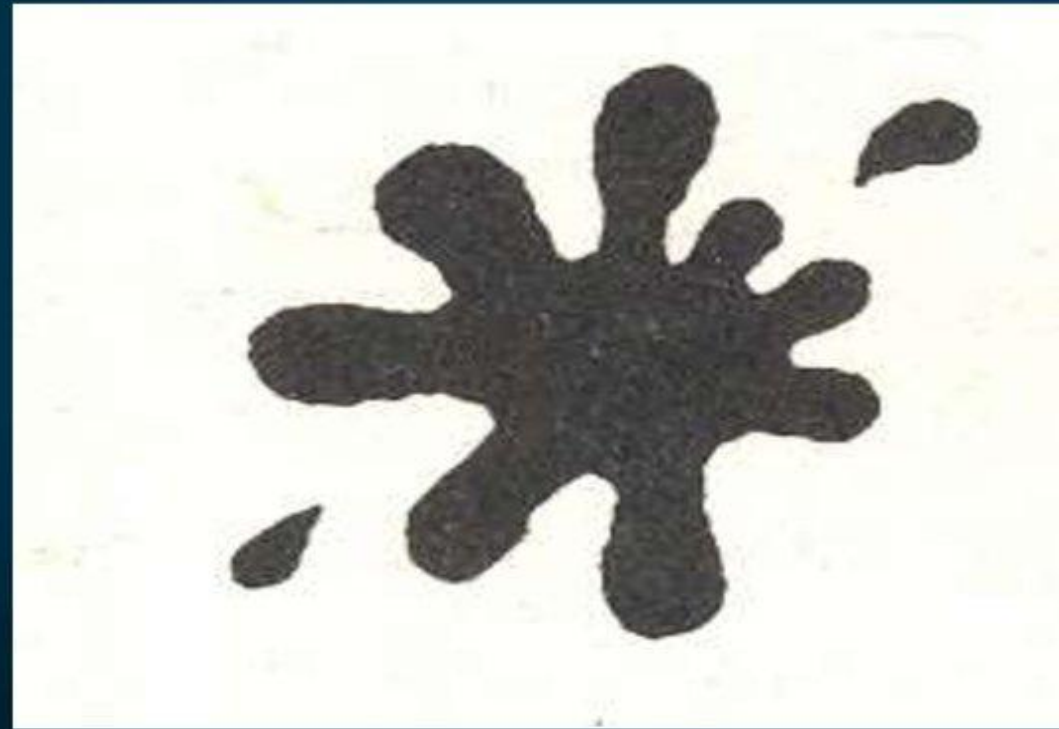
1. Геометрические

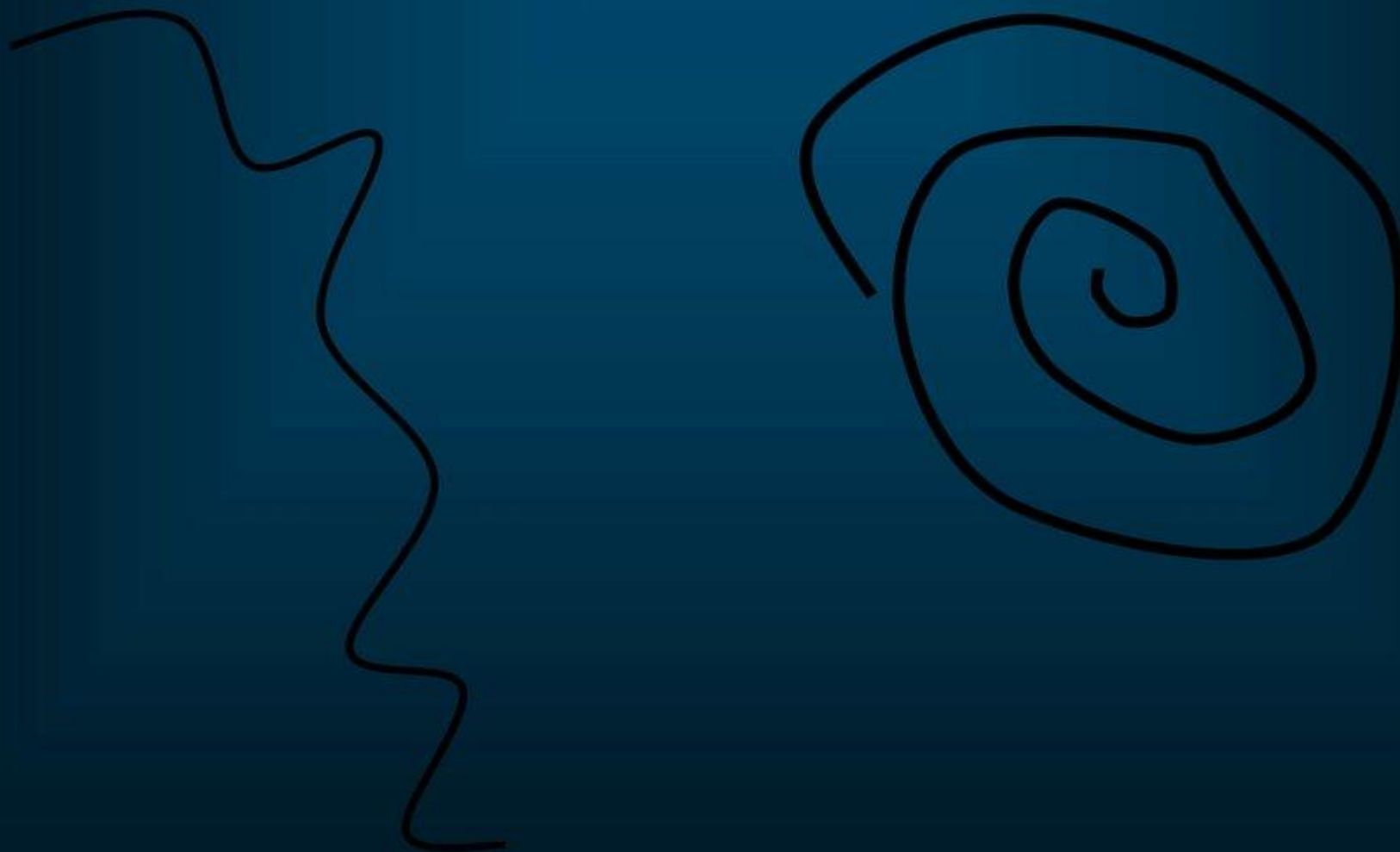
Формы природные

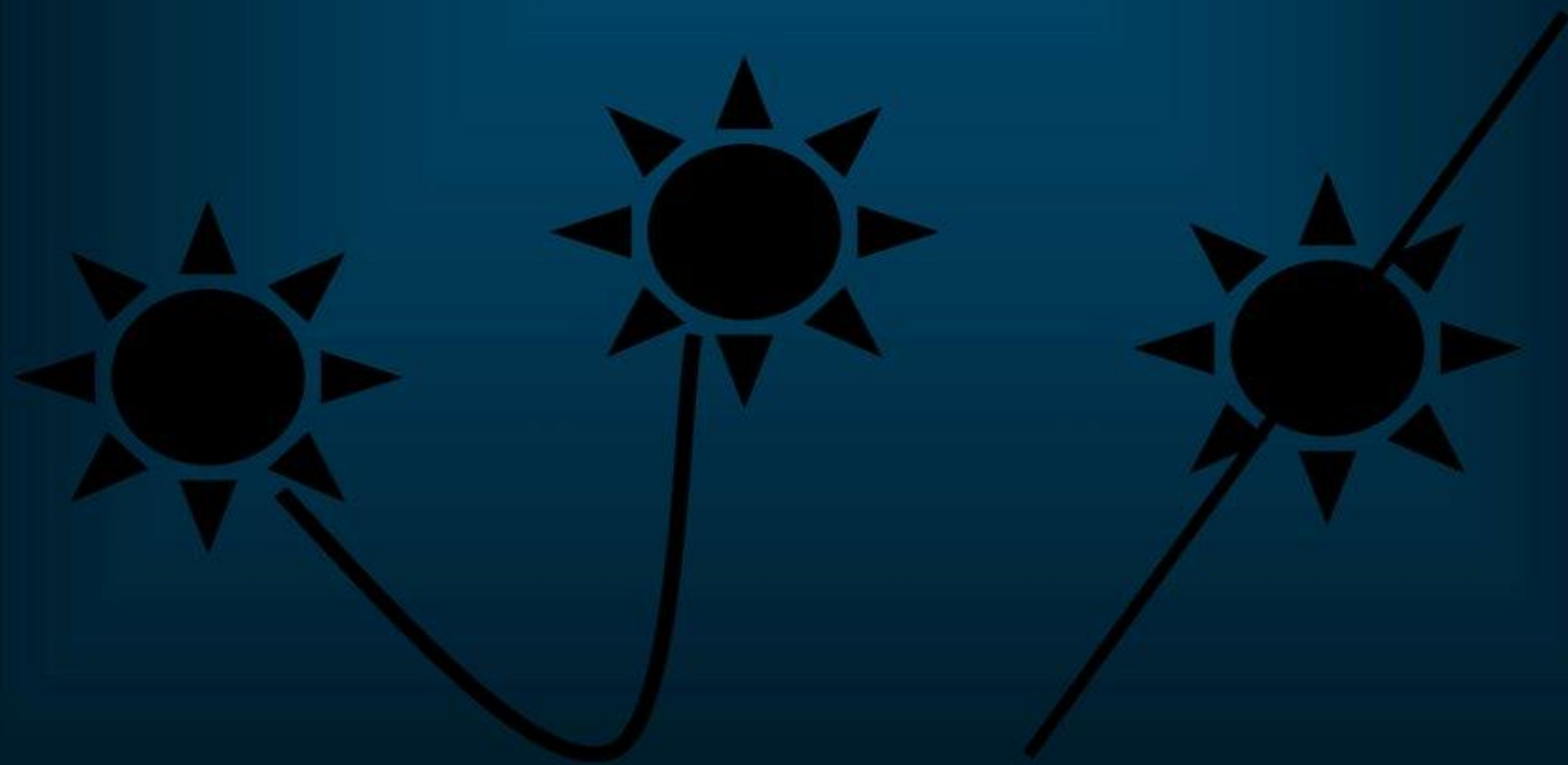
Искусственно - абстрактные

Линия – основной элемент

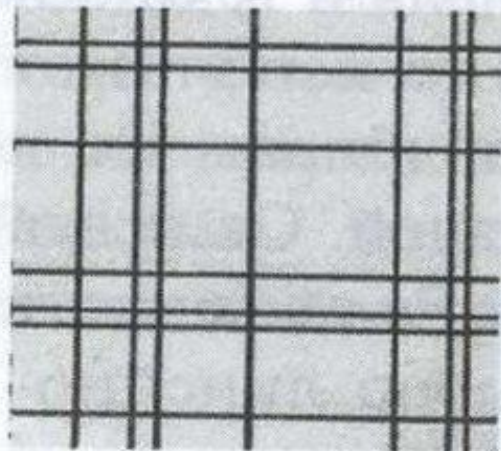

Линия – элемент деления и объединения

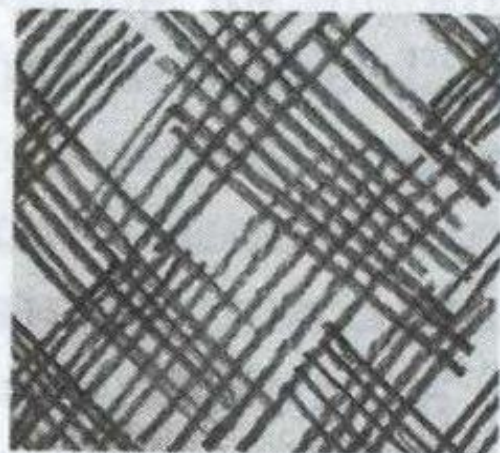

Упражнения по теме «Линия»

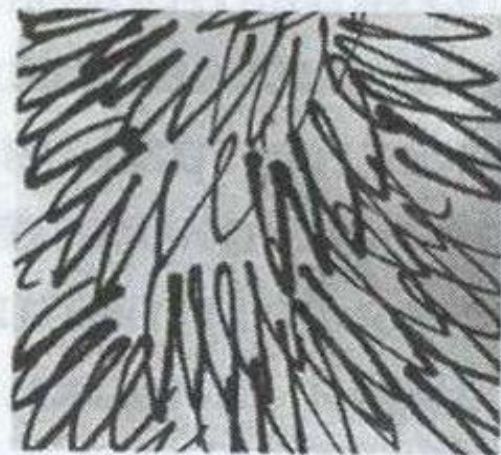
«Жесткие линии»

1. прямая тонкая линия

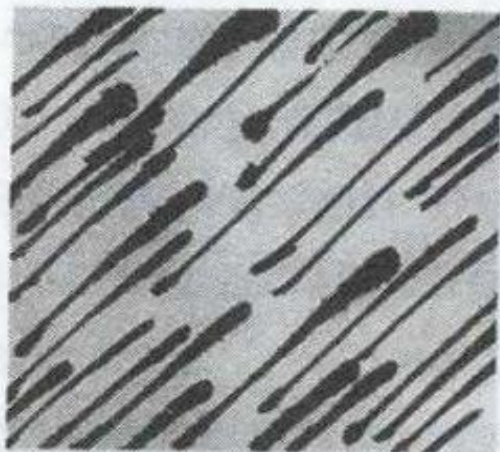
2. карандашный штрих

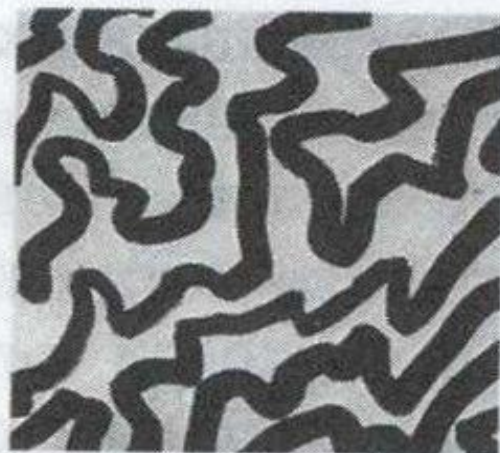
3. узкоконечное перо

4. штрих кистью

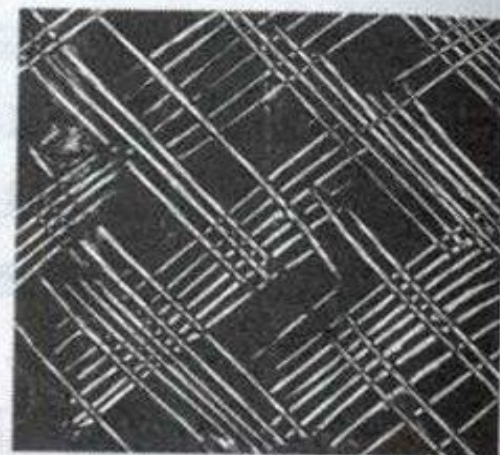
5. круглое перо

6. толстый фломастер

7. тонкий фломастер

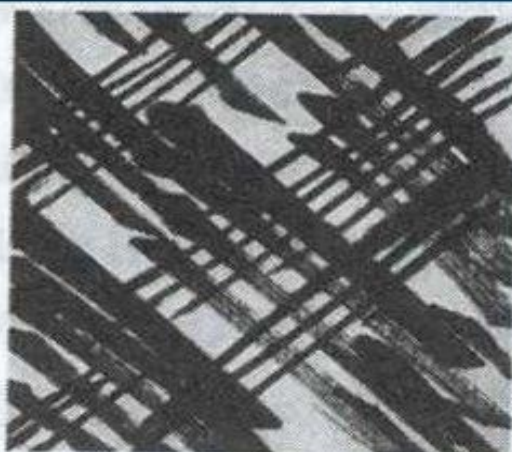

8. процарапанная линия

«Мягкие линии»

9. перо «по сырому»

10. штрих палочкой

11. мягкий грифель

12. кисть с растровой доводкой

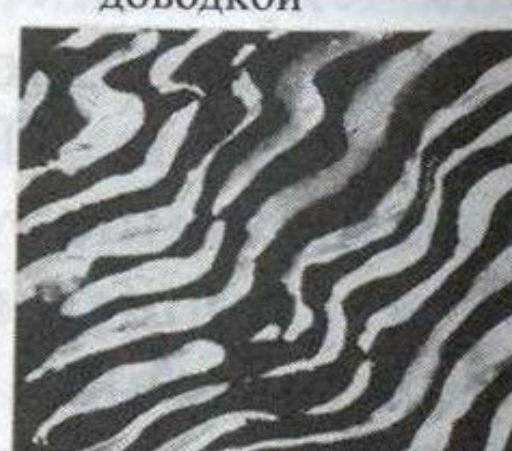
13. штрих «в полкисти»

14. кисть «по сырому»

15. протирка кистью

16. рельефная линия

Упражнение

по теме «Цвет»

ЦВЕТОВАЯ СХЕМА

СОЧЕТАНИЯ ЦВЕТОВ

ОДНОЦВЕТНЫЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

ОСНОВНЫЕ

РАЗБИТОЕ ДОПОЛНЕНИЕ

ВТОРИЧНЫЕ

АНАЛОГИЧНЫЕ

ЦВЕТОВОЙ КРУГ

ЦВЕТОВЫЕ КОМБИНАЦИИ

АХРОМАТИЧЕСКИЕ

ОСНОВНЫЕ

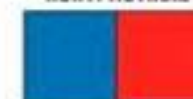
СОСТАВНЫЕ

СЛОЖНЫЕ

КОНТРАСТНЫЕ

МОНОХРОМАТИЧЕСКИЕ

РОДСТВЕННЫЕ

НЕЙТРАЛЬНАЯ

РОДСТВЕННО-КОНТРАСТНЫЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

ВОСПРИЯТИЕ ЦВЕТА

(Восприятие цвета меняется в зависимости от фона, на котором он расположен.)

(Теплое пятно кажется ближе, а холодное – дальше.)

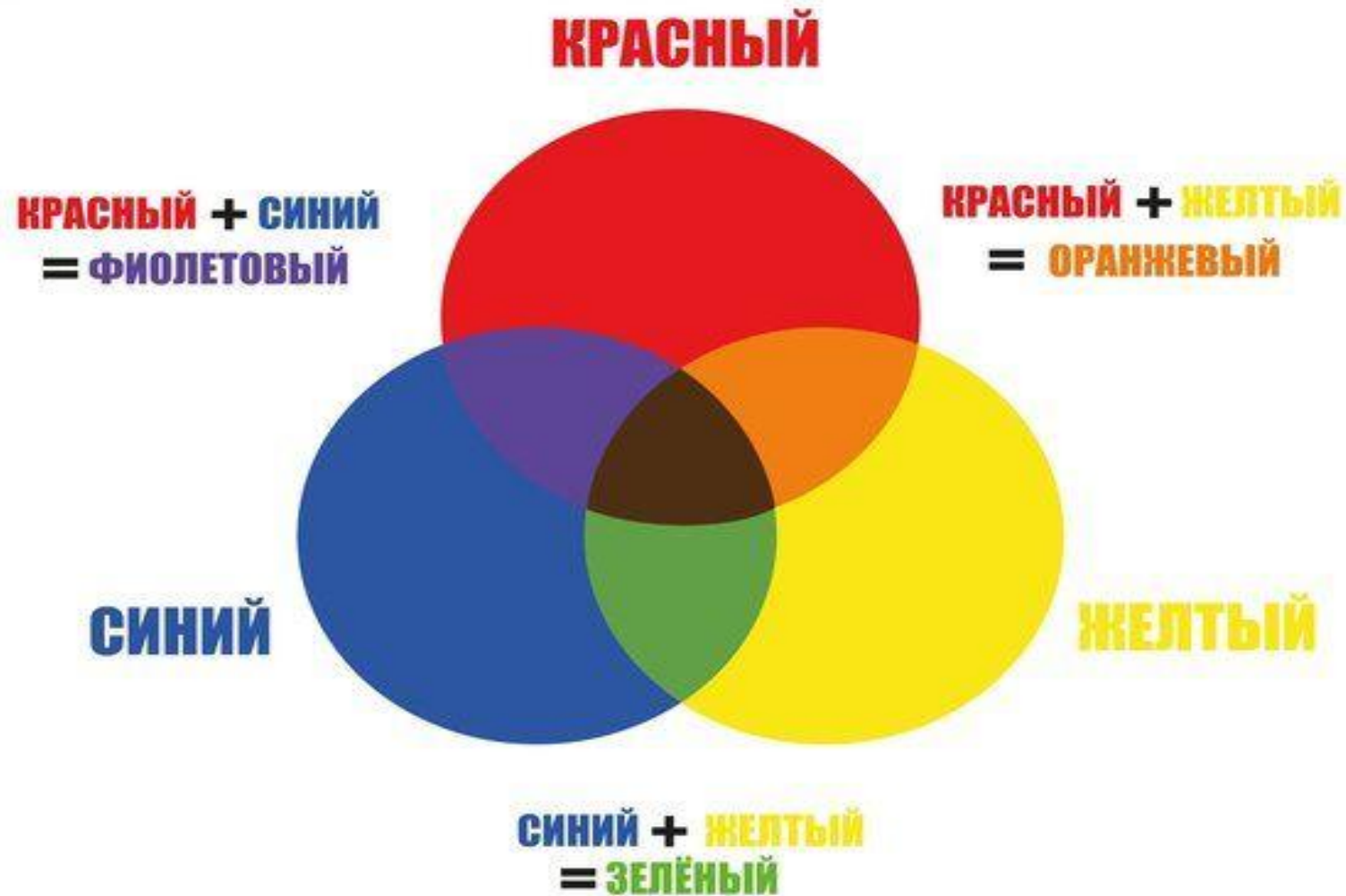

СМЕШЕНИЕ ЦВЕТА

	+		=	
	+		=	
	+		=	
	+		=	

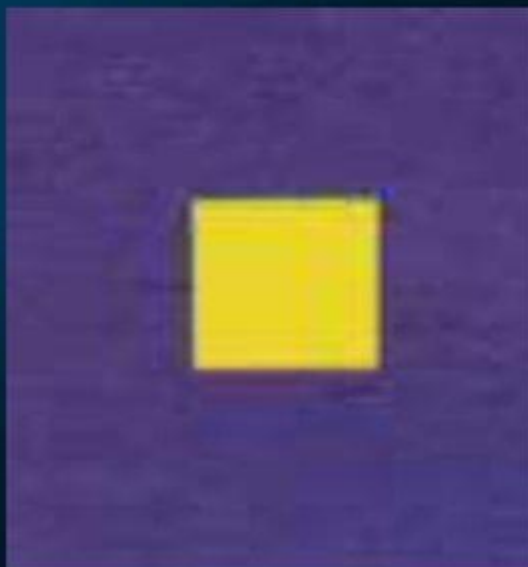
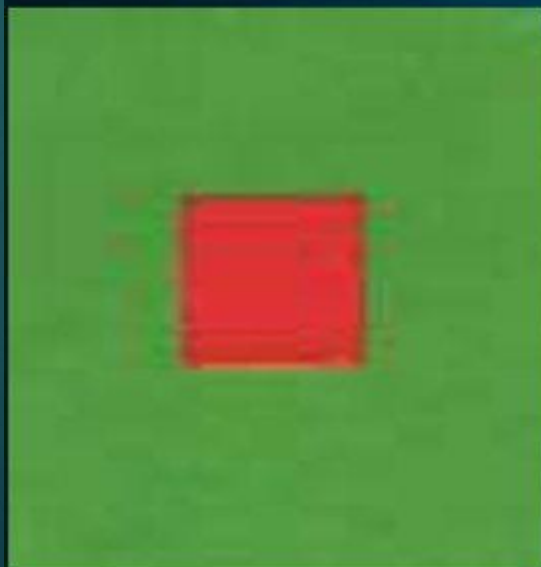
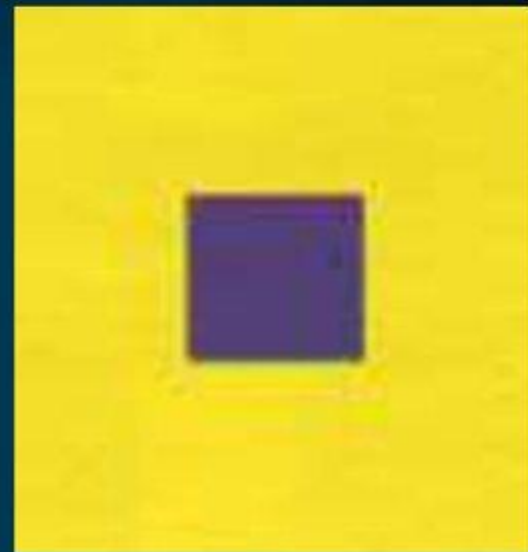
	+		=			
	+		+		=	
	+		+		=	

ЧТО ПРОИСХОДИТ КОГДА ВЫ СМЕШИВАЕТЕ ЦВЕТА?

Цвет	Название	Восприятие
	белый	близкий, легкий, чистый, свежий, прохладный, успокаивающий
	желтый	теплый, легкий, веселый, сухой, неплотный, подвижный
	оранжевый	теплый, сухой, яркий, неплотный, страстный, блестящий, радостный, выступающий
	красный	тяжелый, горячий, сухой, активный, очень близкий, жизненный, возбуждающий
	пурпурный	тяжелый, теплый, благородный, близкий
	фиолетовый	холодный, мрачный, далекий, жесткий, прохладный, меланхолический, благородный
	синий	тяжелый, холодный, влажный, тихий, спокойный, далекий, жесткий, плотный, нежизненный, отдаляющий
	голубой	легкий, прохладный, пассивный, влажный, спокойный, далекий, свежий, прозрачный, нематериальный, независимый, грустный
	зеленый	нейтральный, влажный, тихий, спокойный, далекий, свежий, жизненный, терпеливый, освежающий, успокаивающий
	желто-зеленый	легкий, яркий, резкий, ядовитый, неплотный, динамичный, выступающий
	бежевый	благородный, элегантный, легкий, теплый, сухой, неплотный, мягкий
	охристый	теплый, сухой, близкий, жесткий, плотный
	коричневый	тяжелый, теплый, влажный, плотный, жесткий
	серый	статичный, неопределенный, мягкий, монотонный, сдержанный
	черный	далекий, тяжелый, жесткий, сухой, плотный, энергоемкий, мрачный

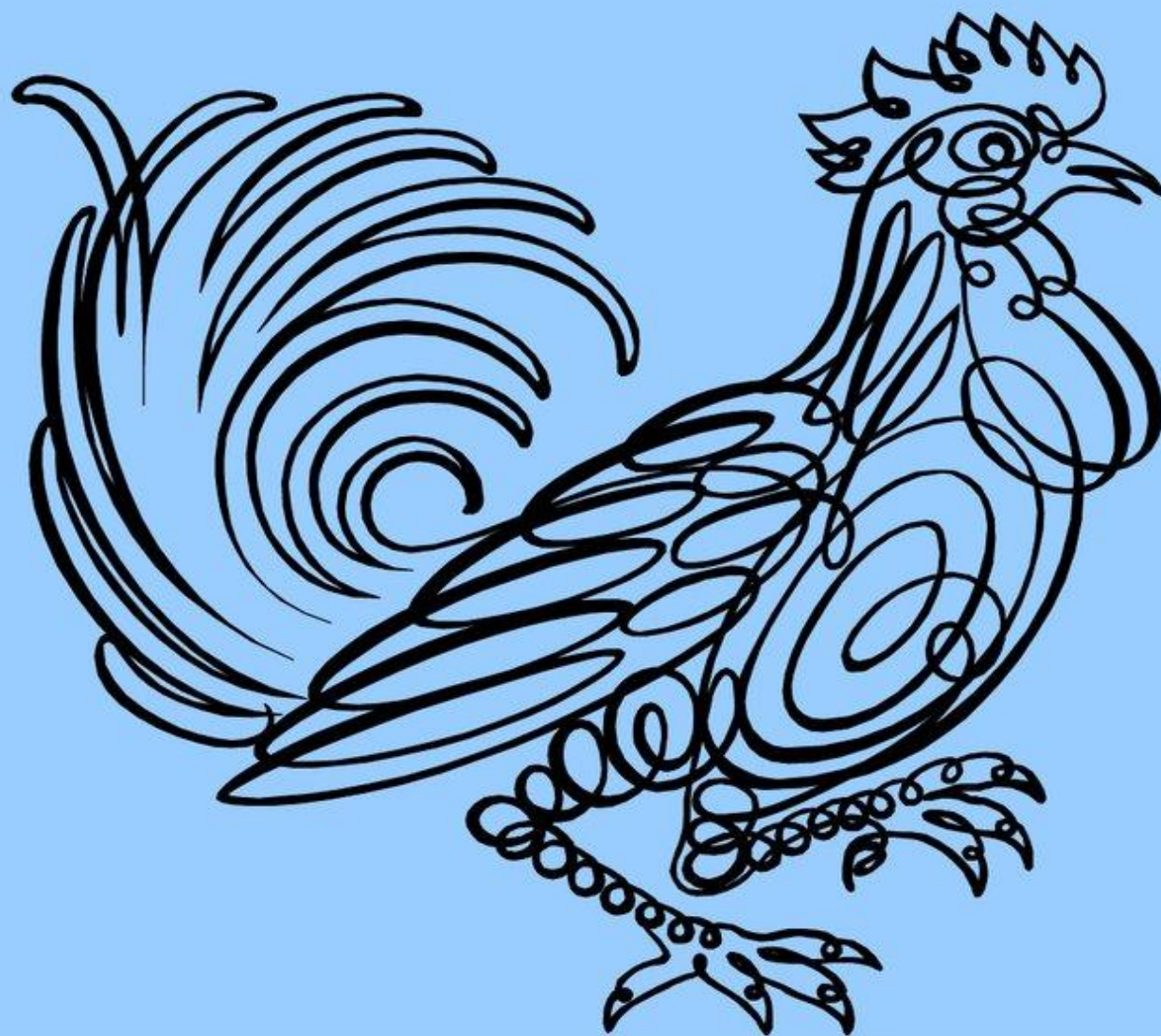
Дополнительные цвета

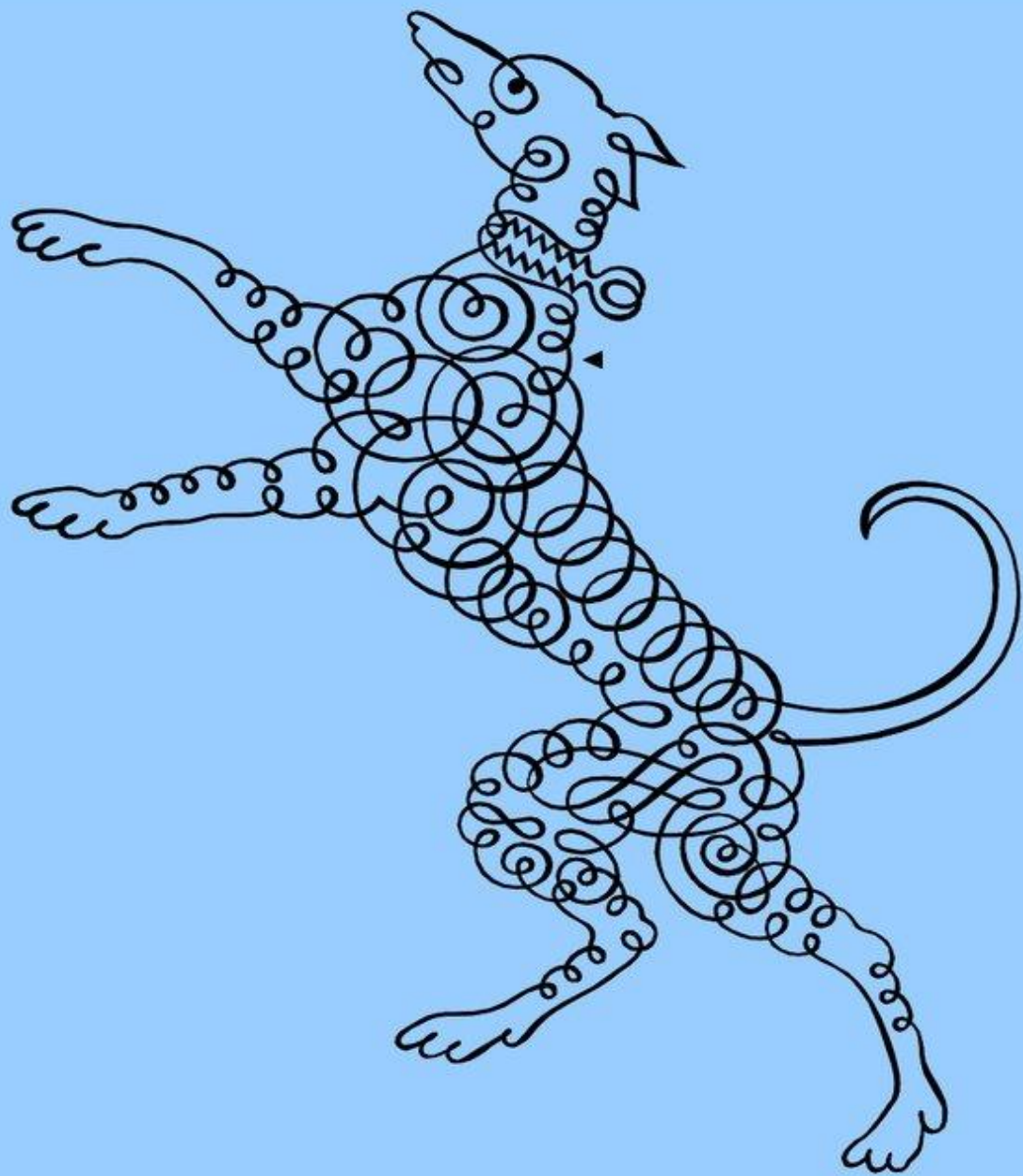

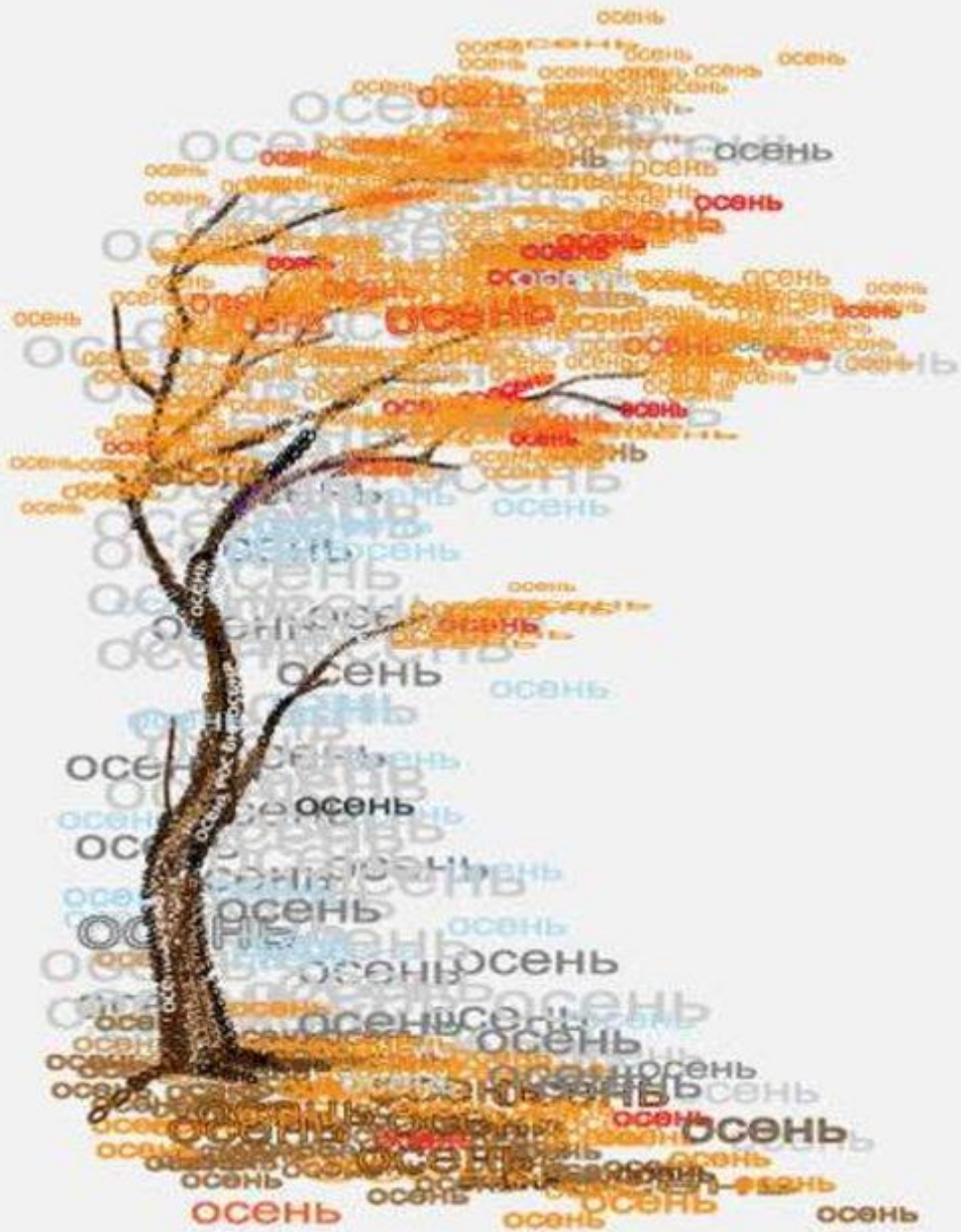
Упражнения

по теме «Графическая композиция»

1. Метод «спирали»

2. Шрифтовая КОМПОЗИЦИЯ