Композиция станковая

1 курс

Новгородская Детская Художественная Школа

- **Плоское пространство.**

Тема: «Большое и малое». (гуашь)

ПОДГОТОВИЛА:
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
НДХШ А.С.ГОРЛЕНКО

Художнику необходимо уметь выражать свои мысли и чувства на языке искусства, которым он занимается. Поэтому при создании собственных произведений он руководствуется не только интуицией, но и обращается к богатейшему мировому художественному опыту. Так все авторитетные мастера искусства прошлого и современного уделяют особое внимание вопросам ***композиции*** (от лат. *compositio* – составление, сложение, соединение целого из частей), то есть *продумывают*, *выстраивают* и *воплощают* в своих творениях намеченный замысел, используя различные выразительные средства, художественные приемы и правила. На базе освоения этого творческого «инструментария» вы и будете создавать свои тематические работы по дисциплине «Композиция».

Упражнение «Большое и малое».

Материалы и оборудование: *набор из парных (большой и малой) условных фигур, вырезанных из цветной бумаги; белый и темный листы бумаги формата А5 (дополнительно – А4 и А6); линейка; мягкий простой карандаш; ластик.* ***1-1,5 учебных часа.***

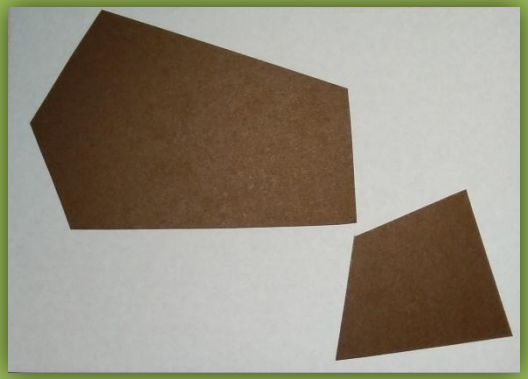
В вашей работе будут два действующих персонажа одной цветовой окраски – условные ***большой*** и ***малый объекты***. Перемещая эти парные фигуры по поверхности бумаги, вам нужно будет создать композиции, уравновешенные в формате листа.

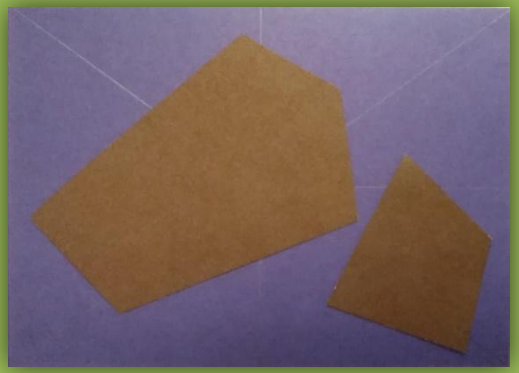
Некоторые важные композиционные моменты, которые необходимо учитывать при поиске гармоничных решений задания.

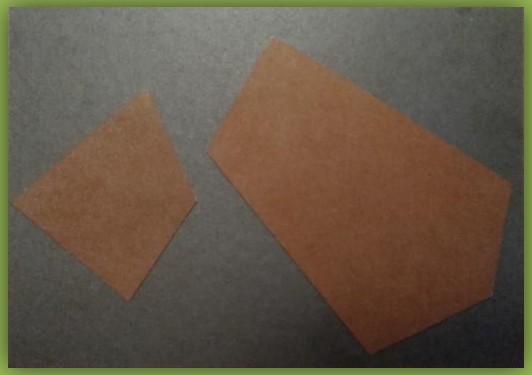
Две формы воспринимаются главными и образуют ***композиционный центр картины*** (то место, куда в первую очередь устремляется взгляд зрителя). От характеристики и положения в листе этих фигур во многом зависит выразительность работы в целом.

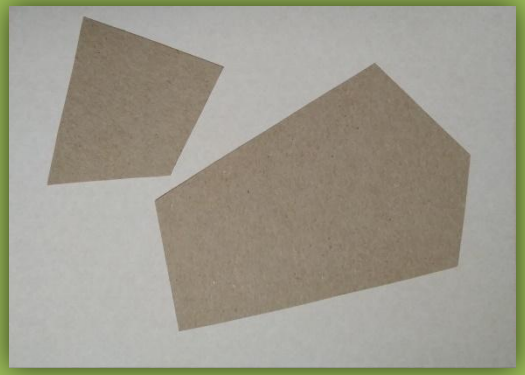
- ✔ **<u>«Зрительный вес» объектов.</u>** Произвольно разместите одинаковые по цвету темные большую и малую формы на белом листе А5. Обратите внимание, что крупная форма занимает больше места на поверхности бумаги, по… …нее и значительнее.

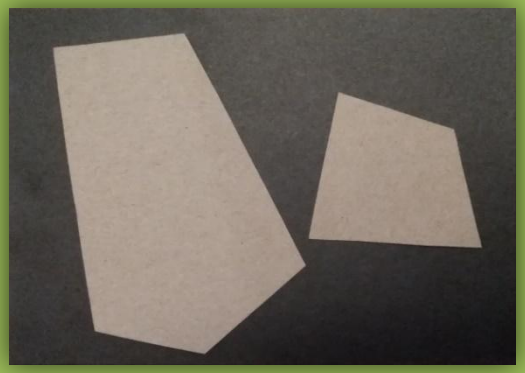
✔ **Тональные отношения («светлое-темное»).** Темные фигуры хорошо видны на белом листе бумаги (илл. 1), но хуже читаются на темном фоне (илл. 2, 3); светлые – наоборот (илл. 4, 5).





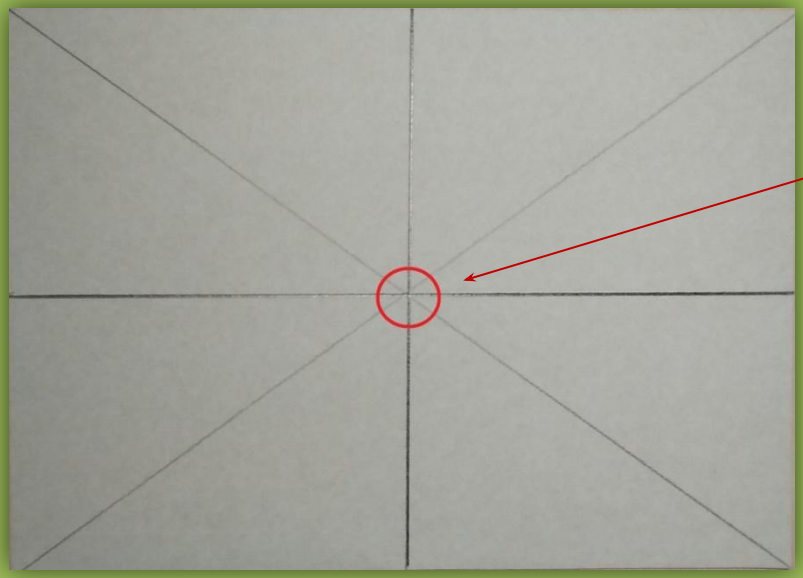






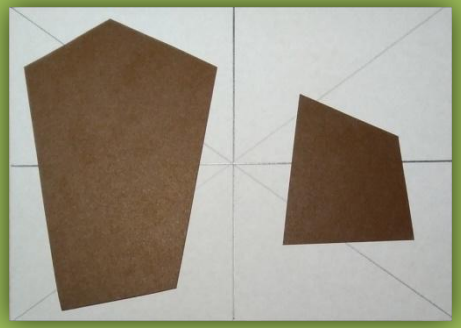
1. – 2.
3. – 4.
5.

✔ **<u>«Система координат» в пространстве листа.</u>** Введите вспомогательные линии, облегчающие поиск баланса элементов композиции на ***картинной плоскости***.

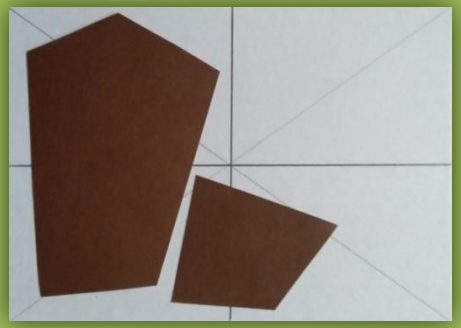


- На белой бумаге формата А5 из одного угла в другой прочертите диагонали. Точкой их пересечения обозначьте середину листа – это **геометрический центр композиции**, который может не совпадать с композиционным центром.
- Через центр листа проведите вертикальную и горизонтальную линии, которые разделят формат на равные правую и левую, верхнюю и нижнюю части. Это **срединные линии** будущей композиции.

Варианты композиции



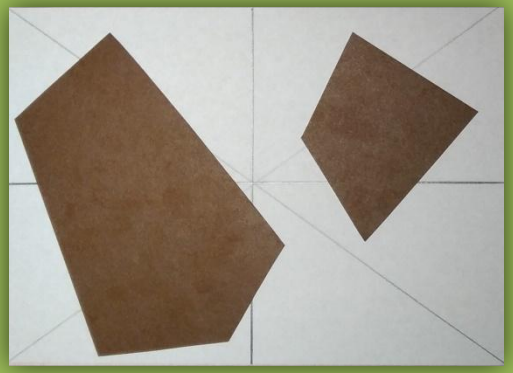
1.



2.

1. Формы находятся в середине разных половин листа, с границами которых они в таком случае соотносятся (илл. 1). Композиция условно делится на две части, поскольку объекты никак не обращены друг к другу. Половина листа с большим по массе объемом зрительно «перевешивает» другую. В ситуации разрозненности элементов композиции трудно говорить о гармоничной организации пространства картины в целом.

2. Объекты смещены в одну часть листа. Композиция воспринимается «скученной», поскольку главным персонажам рядом тесно (илл. 2). Баланс элементов картины нарушен: масса фигур, занимающих чуть более половины формата, значительно «тяжелее» оставленного пустого пространства. Для восстановления равновесия в картине необходимо передвинуть фигуры ближе к центру



1.

2.

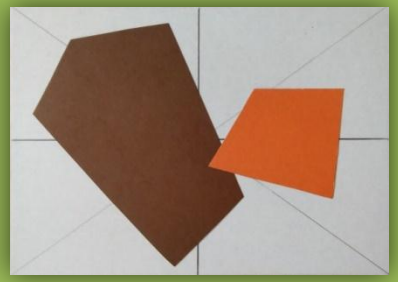
3.

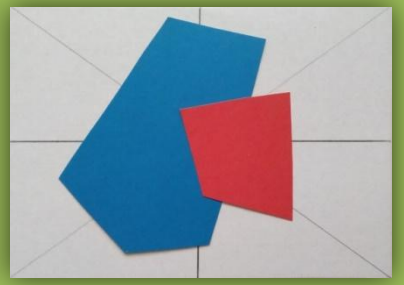
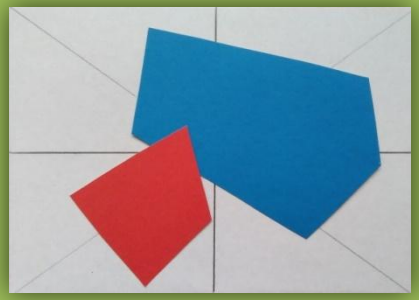
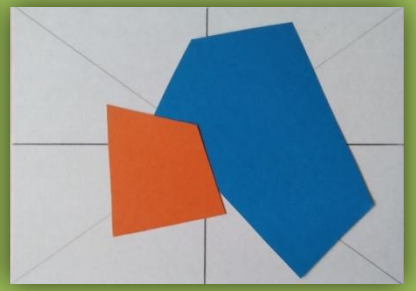
3. Фигуры пересекают вертикальную срединную линию композиции.

- Хотя бы одна из форм заходит на вторую половину формата, другая – расположена недалеко от геометрического центра композиции. Объемы зрительно «притягивают» друг друга – можно говорить о взаимодействии главных персонажей (илл. 1-3). Часто элементы композиции можно уравновесить, расположив их по диагонали (илл. 1, 2).
- Объект, помещенный в геометрический центр листа, сразу выделяется, становится более значимым (илл. 2, 3).

4. Формы накладываются друг на друга.

- Несмотря на то, что взаимосвязь персонажей в таких композициях наиболее очевидна, из-за одинаковой цветовой окраски формы «скрадывают» очертания друг друга и воспринимаются единым объемом – что нарушает условие нашего задания о наличии двух – большого и малого – объектов (илл. 1).
- Совмещенные фигуры можно отличить на основе тонального (илл. 2, 3, 6) или цветового контрастов (илл. 6), принципа тепло-холодности (илл. 4-6).

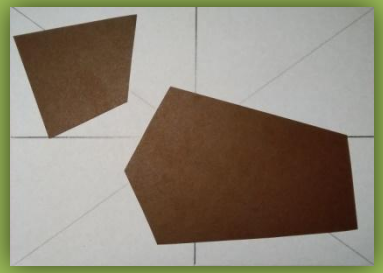


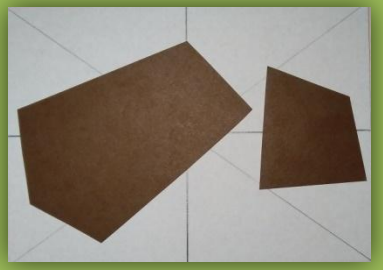




1. – 2.
3. – 4.
5. – 6.

5. Положение фигур относительно края листа.

- Одна форма стремится к краю листа – другая уравновешивает ее в формате, находясь близко к геометрическому центру композиции или занимая его (илл. 1, 2, 3).
- Формы размещены на линии края листа (илл. 4). Подчеркивание контура внешних границ картины придает композиции схематичный, неестественный характер.





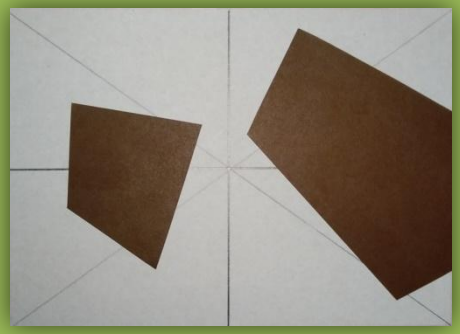
1. – 2.

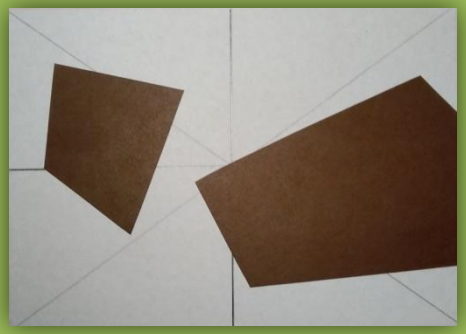
3.

4.

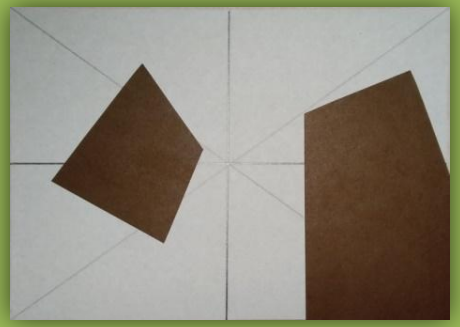
- Одна из форм «срезана» краем листа (большая фигура должна остаться большей в формате, меньшая – меньшей).

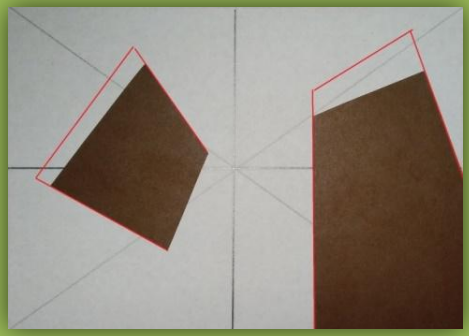
Возможны два способа действия. Первый – постараться сразу уравновесить массы по пятнам (илл. 1, 2). Второй способ – «ушедшую» с картинной плоскости часть объема можно возместить в листе увеличением фигур до достижения баланса масс элементов композиции (илл. 3, 4, 5).

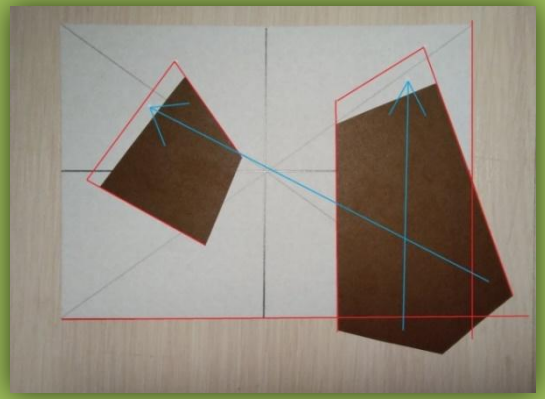




1. – 2.







3. – 4.
5.

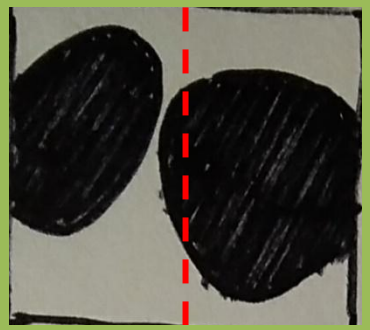
Выполнение задания. В учебной аудитории трудиться над заданием можно на своем рабочем месте, но удобнее разместиться по группам или за общим столом. В любом случае, сначала каждый из вас составляет собственные композиции из двух форм на горизонтальном и на вертикальном форматах, на светлой и на темной бумагах. (Необходимо учесть, что лучше работать с тонально контрастными по отношению к фону фигурами). Получившиеся варианты решения задания совместно обсуждаются.

Далее эти же фигуры кладутся на лист А4, затем – на А6. Что-то изменилось? Как формы в них себя «чувствуют»? На листе какого из трех форматов – А6, А5 или А4 – им наиболее «комфортно»?

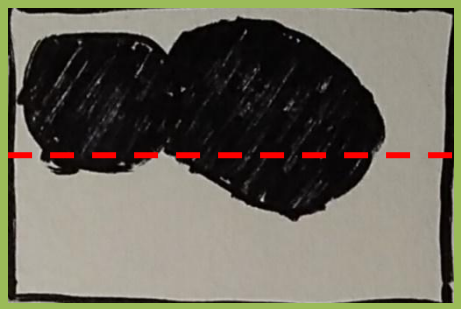
Успехов в работе!

Представьте, что объекты реалистичных произведений – это условные формы, или «пятна», с которыми вы работали, выполняя упражнение. Каждое из них занимает определенное место в пространстве картинной плоскости и имеет свой «вес». Рассмотрим, как распределяются «массы» главных элементов произведения.

Французский художник-импрессионист ***Эдгар Дега*** (1834 – 1917) занимался вопросами композиции и в своих работах ***различного формата*** – квадратного, горизонтального и вертикального – стремился к сбалансированности всех компонентов.

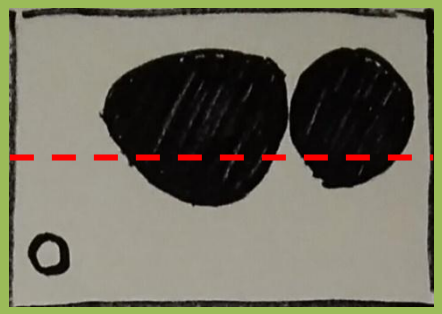


‹‹‹ В картине «Две отдыхающие танцовщицы» (1905-1910) фигуры выходят за край квадратного формата. Наклонившаяся вперед балерина пересекает вертикальную срединную линию, объединяя две половины композиции.

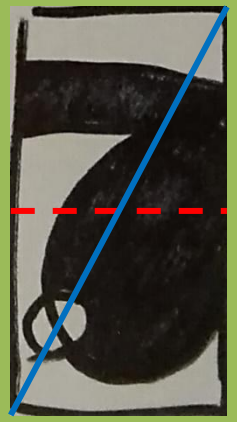


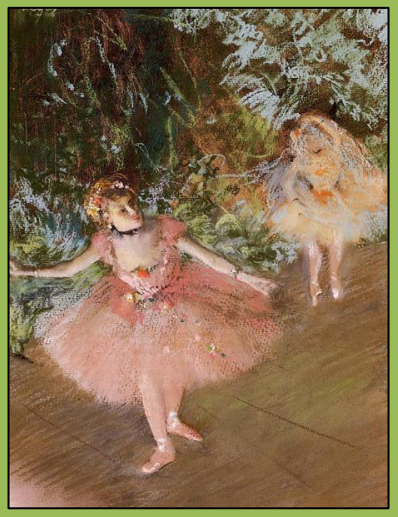
‹‹‹ Нелегкий труд танцовщиц в картине «Две балетные танцовщицы» (1879) выражается композиционно: фигуры смещены в верхнюю половину формата и, соприкасаясь, отвернуты друг от друга – верхний край изобразительной плоскости словно не дает им возможности выпрямиться. Вычерченные линии паркета на первом плане уравновешивают фигуры на скамье и направляют к ним внимание зрителя. Тем самым, нижняя часть картины становится «входом» в композицию.

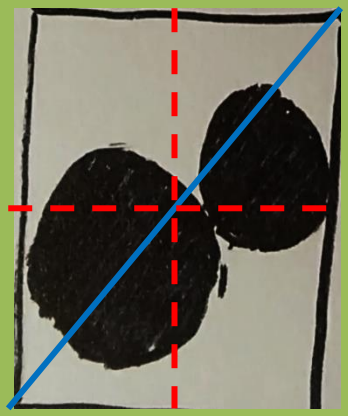
››› В работе «Две танцовщицы в Барре» (1877) натяжение разминающихся балерин усиливается положением их фигур в правом верхнем углу и введением в композицию линии хореографического станка. Главные персонажи уравновешены по диагонали небольшим объемом, размещенным в противоположном углу картинной плоскости.



››› *Выразительность произведения «Завершающий арабеск» (1877) строится на размещении центральной фигуры в нижнем углу картины, ее динамичной позе и пластике широко распахнутых рук. Эффект движения усиливается за счет «срезанного» краем формата изображения балерины и развивающегося воздушного шлейфа, визуально образованного группой танцовщиц на дальнем плане. Масса букета цветов вносит баланс в острую по художественному решению композицию.*







‹‹‹ *В картине «Танцовщица на сцене» (1878-1880) ощущение огромного зала достигнуто благодаря оставленному свободному пространству над головами героинь. Большая фигура по диагонали уравновешена меньшей.*

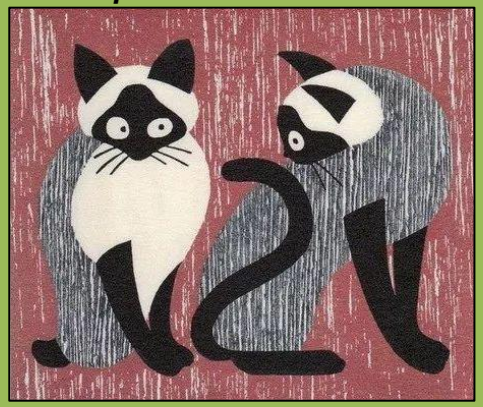
Контраст величин – большое и малое.

Два объекта разного размера чаще всего появляются в картине для того, чтобы:

- *показать реальный масштаб изображаемого,*
- *усилить впечатление и значимость или незначительность одного из объектов,*
- *передать глубину пространства.*

››› *В картине «Погонщик с верблюдом» (нач. XX в.) грузинского художника* ***Н. Пиросмани*** *(1862-1918) «корабль пустыни» кажется еще более мощным и сильным рядом с человеческой фигурой. Верблюд выделяется и по величине, и по положению в центре композиции.*

››› *В иллюстрации советского художника и писателя* ***Е.И.Чарушина*** *(1901-1965) к рассказу «Почему Тюпа не ловит птиц?» большая и малая формы расположены по диагонали. Главный герой произведения выделяется по размеру и занимает геометрический центр композиции. Маленькая птичка устремляется за пределы листа.*



‹‹‹ *На двух гравюрах японского художника* ***Киёси Сайто*** *(1907-1997) взаимосвязь персонажей передана в одном случае – контрастом поворотов фигур, во втором – контрастом размеров и наложением форм. Композиции уравновешены по «массам» относительно срединных линий.*

››› *В произведениях датского художника и писателя* ***Ханса Шерфига*** *(1905-1979) «Два бегемота в джунглях» (1960) и «Тапиры в джунглях» (1962) взаимодействие большой и малой форм определяется через тождество силуэтов и соподчиненность положения фигур: в одном случае – животные развернуты друг к другу, во втором – идут друг за другом. Крупные персонажи находятся в середине картинной плоскости. Окружение решено плоскостно и напоминает растительный ковровый орнамент.*

››› *Финский художник* ***Sari Bremer*** *(род. 1976) в работе «Moon time» («Время полнолуния», 2012), уподобляя по цветовой окраске тигра луне и изображая луну через заросли непроходимых джунглей, создает тревожный образ ночи. Крупное пятно луны нависает над миром и таит опасность.*

‹‹‹ На полотне «Свадьба» (1905) художника ***Анри Руссо*** *(1844-1910) группа людей воспринимается одной большой формой, а собака – маленькой. Близкое положение фигур подчеркивает единство персонажей и уподобляет картину семейному фотоснимку. Размещение крупной массы в центре произведения придает происходящему торжественный характер.*

Большой объект в картине не всегда является б′ольшим в жизни.

‹‹‹ *Чтобы передать сокрушающее действие разбушевавшейся стихии японский художник* ***Кацусика Хокусай*** *(1760-1849) в гравюре «Большая волна в Канагаве» (1823-1831) на дальнем плане вводит изображение горы. Надвигающаяся волна настолько огромна, что словно поднимается выше гор.*

››› *Возвышенный образ героини в картине «Женщина с зонтиком (Мадам Моне с сыном)» (1875) французского художника* ***Клода Моне*** *(1840-1926) подчеркивается размещением фигуры в верхней части формата – на фоне неба.*

Сюжетно-образная композиция на тему «Большое и малое». *Гуашь. А3.* ***8-8,5 учебных часов.***

Вам необходимо создать реалистичную композицию с двумя персонажами-животными или одним персонажем-животным и одним объектом. Главное условие – одна из форм должна быть большой, другая – маленькой. Продумайте характер персонажей и их окружение. Используйте опыт, полученный при выполнении упражнения.

ВАЖНО:

- ✔ Герои произведения изображаются во взаимодействии.
- ✔ Объекты композиции необходимо уравновесить в формате листа.
- ✔ Чтобы элементы произведения читались издалека, необходимо светлые фигуры изображать на фоне темных, а темные – на фоне светлых.
- ✔ Плоскостная композиция предполагает декоративное решение фона, выполненного локальными цветовыми пятнами/мазками или по принципу узора на ковре. При этом окружение согласуется с главными персонажами по смыслу, стилистически и в цвете.
- ✔ Работая красками, старайтесь смешивать на палитре цвета из разных баночек для получения более сложных и красивых цветовых сочетаний.

Работы учащихся НДХШ по теме «Большое и малое».

Михайлов Дмитрий. 11 лет.
Жираф и попугай. Б., гуашь. 2020 г.
Преподаватель Горленко А.С.

Большакова Арина. 12 лет.
Исследователь. Б., гуашь. 2020 г.
Преподаватель Артамонова Т.И.

Работы учащихся НДХШ по теме «Большое и малое».

Вагина Софья. 11 лет.
Друзья. Б., гуашь. 2020 г.
Преподаватель Данилов-Пепеляев С. М.

Левчаева Анастасия. 12 лет.
Гриб и гусеница. Б., гуашь. 2020 г.
Преподаватель Новикова О.В.

Творческих успехов в создании композиций!

Великий Новгород, 2020 г.