

ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ КОНТРАСТ И НЮАНС

Контраст, нюанс. Тождество в композиции

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

Элементы могут находиться в нюансном отношении по одному признаку и контрастном – по-другому. Крайними полюсами отношения «нюанс – контраст» являются полное сходство или тождество элементов с одной стороны, и их полная полярность или противоположность, с другой.

Контраст, нюанс. Тождество в композиции

Тождество - это равенство, совпадение одного или нескольких объективных свойств у различных форм. Оно является признаком статичности сооружения;

Нюанс - незначительное различие свойств у форм, при котором сходство их выражено сильнее, чем различие. Этот признак характеризует форму, стремящуюся к динамике;

Контраст - резкое различие свойств у форм, т.е. различие - как противопоставление.

**Контраст - это ярко
выраженная динамичность**

- **Контраст** - противопоставление в композиции
- **Нюанс** (франц. nuance) - тонкое различие, едва заметный переход.

Нюанс

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

Контраст

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 обострённым. Сдержанный контраст проявляется при резком различии второстепенных элементов. Обострённый контраст имеет место при резком отличии главного элемента от второстепенных элементов.

Он может быть выражен в размерах, расположении, цвете, пластике формы. При нём композиция приобретает динамизм и самую большую активность в плане воздействия на зрителя.

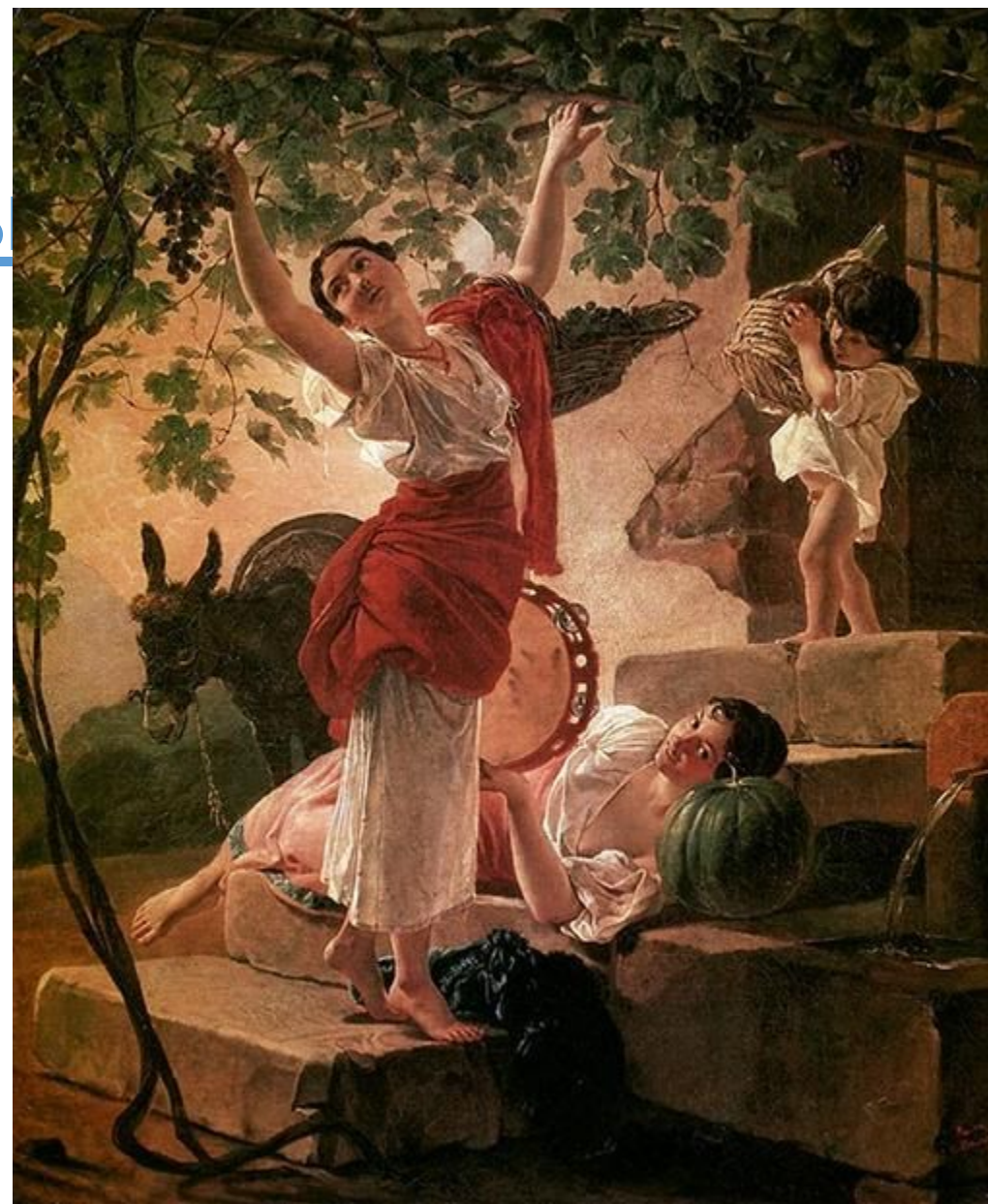
КАК ПРИМЕНЯТЬ КОНТРАСТ

С первым героем всё предельно ясно. Резкое отличие одного от другого может послужить многим целям. Рассмотрим основные виды этого приёма, и некоторые области их использования.

Различия могут быть и другими. Это разная мимика персонажей, их расположение на картине, их движения и так далее, и тому подобное. Всё зависит от фантазии мастера, его умения выбрать нужный вариант.

Различие формь

Шар и куб – простой пример такого контраста. Очень часто применяется для передачи движения, жизни. Пример: картина Карла Брюллова «Девушка, собирающая виноград». Массивные, неподвижные призматические ступени подчёркивают лёгкость, игривость, изображённых на картине, людей.

Различие цвета

Один из самых популярных приёмов у живописцев, с помощью цвета решать композиционные задачи. Пример: Кузьма Сергеевич Петров-Водкин «Купание красного коня». Яркое контрастное пятно главного героя притягивает внимание, очаровывает, не отпускает от себя.

Контраст света и тени

Ещё один популярный приём у художников. На картине Караваджо «Вирсавия» свет – главный герой картины и ее рассказчик. Благодаря ему выстраивается нужная, динамичная композиция

Контрастные размеры

Если надо подчеркнуть чью-то значимость или придать веса, используют увеличение его размеров на фоне остальных персонажей. Аналогично добиваются показа ничтожности или слабости. Пример: «Рожь» Шишкина Ивана Ивановича. На картине величие сосен подчёркивает окружающее их поле низкой ржи.

На фото изображён ряд из кружек. Две белых и красная с номером. Здесь так же присутствует контраст по цвету и наличию номера. Сразу же возникают вопросы: Почему Красная? Почему Правая? Почему 42?

Появляется интрига...

- контраст формы
- контраст по цвету
- контраст размера
- контраст фактур
- нюанс по цвету и по форме

Рис.17

Рис.13

Рис.14

Рис.15

Рис.16

КАК ПРИМЕНЯТЬ НЮАНС

Понятие нюанса намного сложнее. По сути - это не очевидный контраст. Филип Судо в своей книге «Дзэн и искусство игры на гитаре» сказал:

«Каждый раз, когда делается новая запись, происходят микроскопические, неуловимые изменения. Слегка меняются эмоциональный настрой, ритм, манера исполнения. Каждое мгновение по-своему неповторимо. Не важно, сколько раз уже исполнялась та или иная композиция, обладатель черного пояса знает, что она звучит в первый и последний раз».

Неуловимые изменения и есть наш второй метод, который художники применяют для достижения своих целей.

Обратим внимание на известное полотно Ильи Репина «Запорожские казаки пишут письмо турецкому султану». При первом беглом взгляде на картину мы видим толпу казаков, сильно похожих друг на друга нарядами, причёсками, вооружением. Создаётся впечатление дружной, сплочённой семьи. Начиная вглядываться в отдельные лица, мы понимаем, что все они разные. С помощью едва заметных деталей художник заставляет всматриваться в свои картины. Нюансы могут сделать даже изображение сотни раз виденного удивительно интересным, притягательным, загадочным.

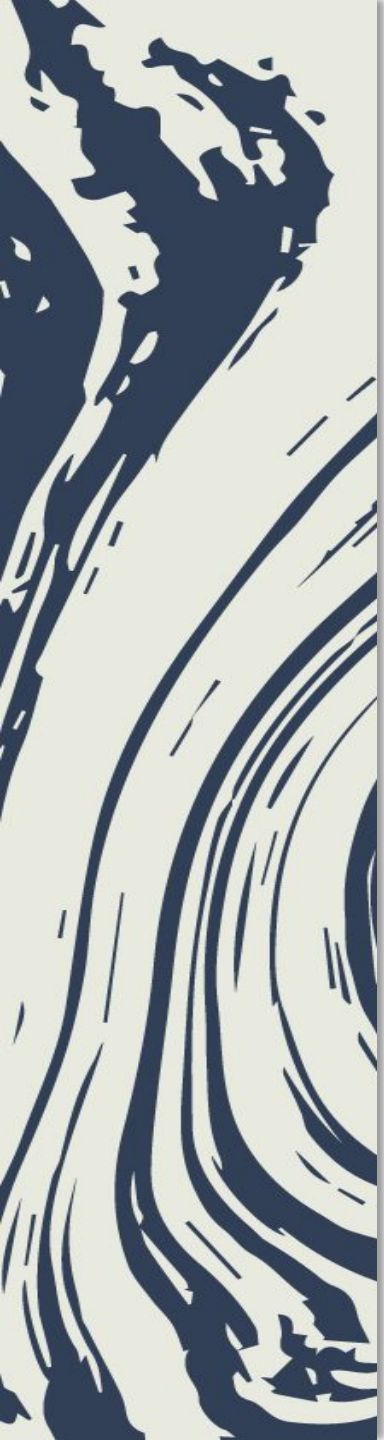
На фото видите композицию из 3-х кружек. Абсолютно одинаковые ... ну ни куда не годится.

Как-то не закончено и неинтересно. Хотя как-то исправить такое сухое изображение можно при помощи нюанса. Повернём одну из кружек, и фото приобретёт живость.

Груши, вроде все груши как груши – “на одно лицо”, однако каждая из них обладает индивидуальными чертами, что и придаёт композиции интереса. Эта композиция не создаёт зрителю впечатления недоконченности. Человек невольно начинает сравнивать объекты... с помощью этого эффекта можно добиться повышения интереса к картинке.

Сочетание контраста и нюанса

Сочетание двух рассмотренных приёмов в руках великих живописцев всегда были надёжным оружием в борьбе за сердца зрителей. На картине Рубенса «Даниил в яме со львами» отлично видно, как сочетается контраст светлой фигуры главного героя с нюансами тёмной массы львов. Возле такого полотна можно простоять целый день, так и не рассмотрев всех деталей, но чётко усвоив главную суть произведения.

Практическое задание

См далее

На листе А4 нарисуйте 2 квадрата
В каждом из них изобразите композицию из
геометрических фигур:

1. нюанс по форме, размеру или цвету
2. контраст по форме, размеру или цвету

