

Композиция . Основные законы

Композиция означает составление, соединение различных частей в единое целое в соответствии с какой-либо идеей

❧ **Композиция** — важнейший организующий компонент художественной формы, придающий произведению единство и цельность, соподчиняющий его элементы друг другу и всему замыслу художника.

Композиционное решение в изобразительном искусстве связано с распределением предметов и фигур в пространстве, установлением соотношения объёмов, света и тени, пятен цвета и т. п.

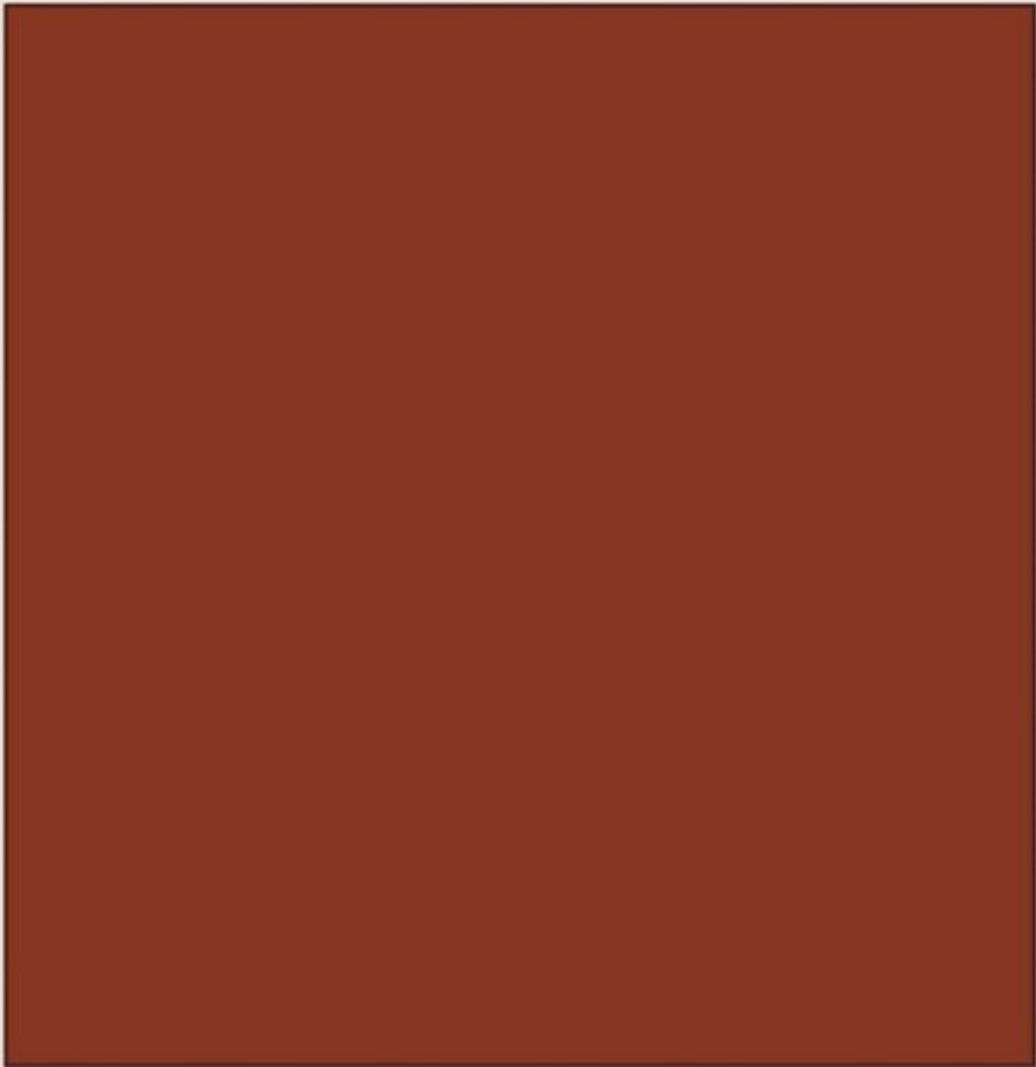
Виды композиции

- ☞ фронтальная — плоская (витраж, фреска, картина);
- ☞ объёмная — (скульптура, архитектура);
- ☞ глубинно—пространственная — пространство
формируемое из пространства, предметов и
расстояний между ними (архитектурный ансамбль).

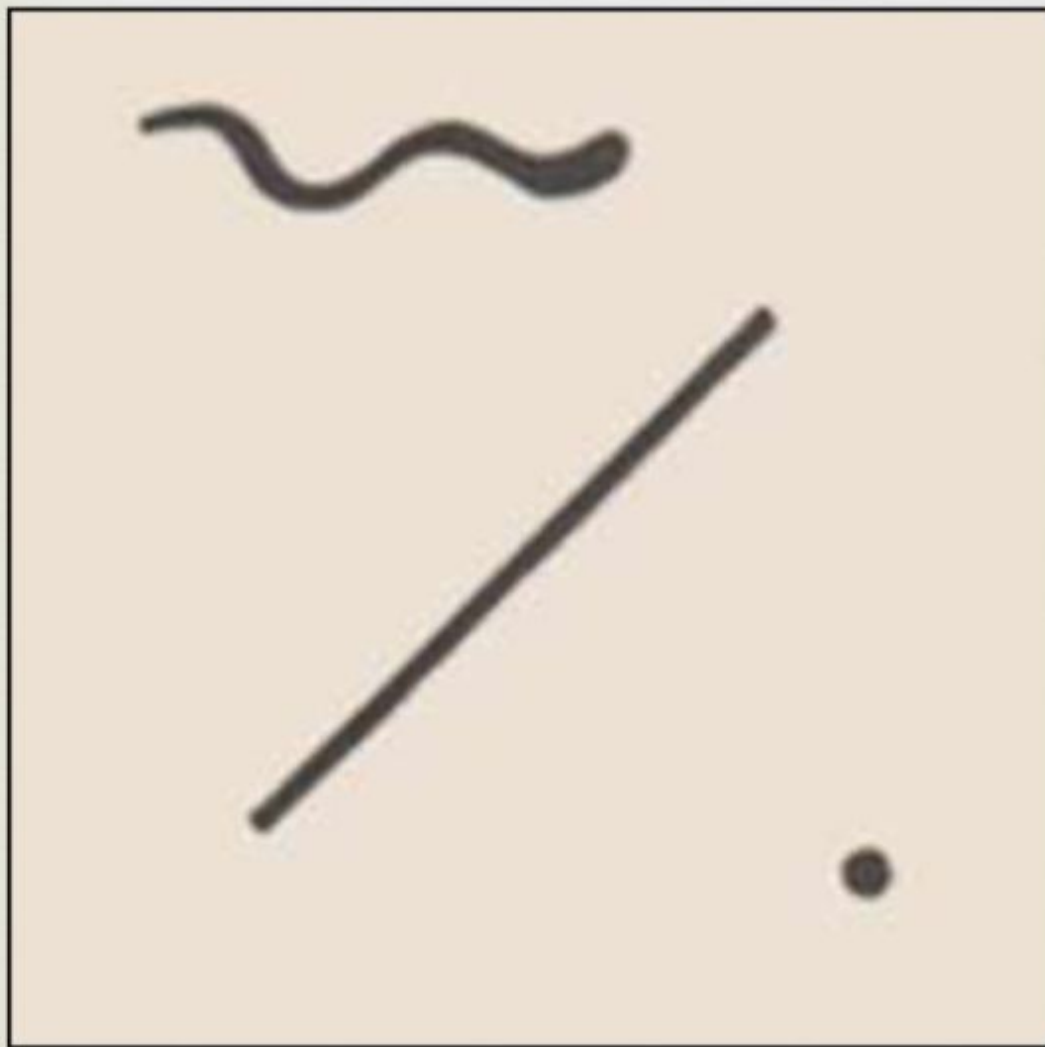

- ❧ Композиция строится по определённым законам.
- ❧ Её правила и приёмы взаимосвязаны между собой и действуют во все моменты работы над композицией
- ❧ Композиционное решение в изобразительном искусстве связано с умелым расположением предметов и фигур на плоскости картины.

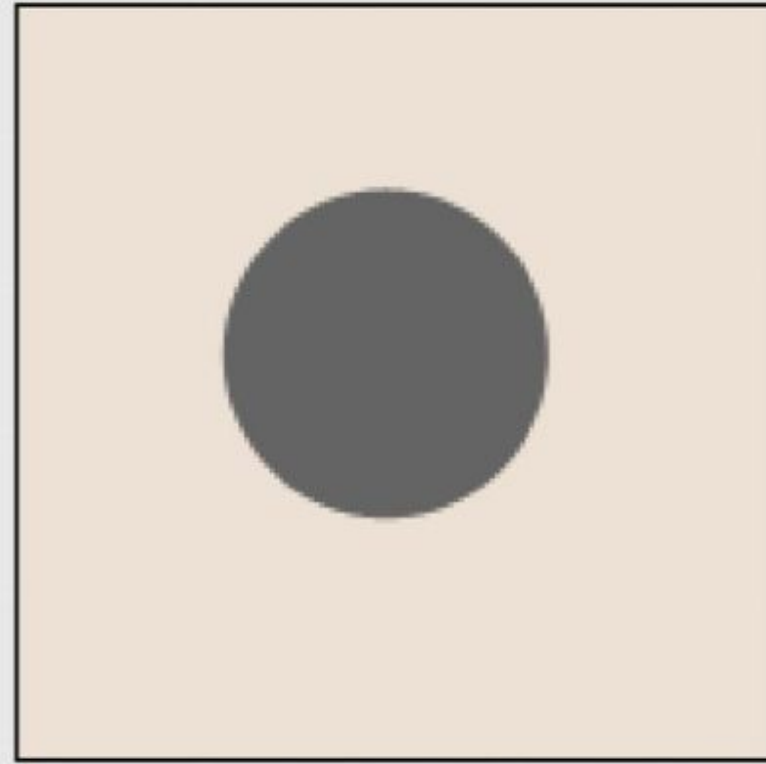
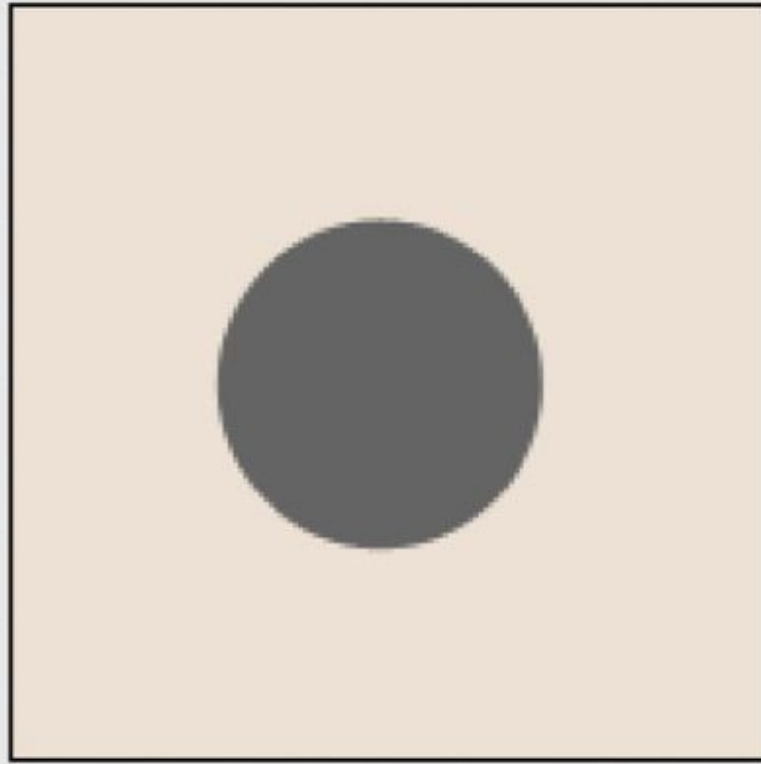

✎ плоскость листа не несет никакой информации, она воспринимается нами как бессодержательная, пустая, не организованная.

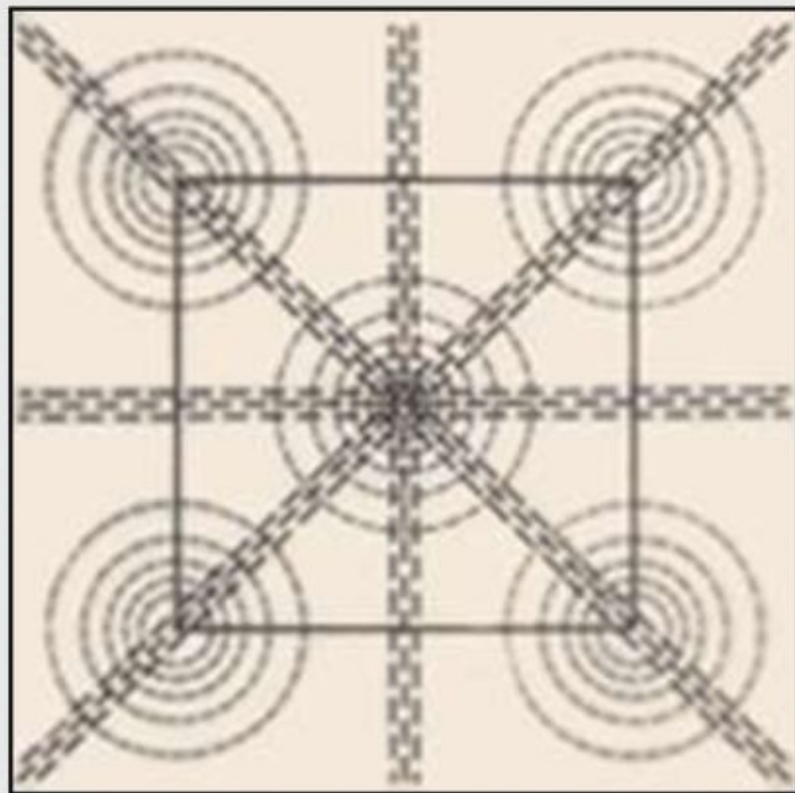

☞ Стоит только нанести на нее любое пятно, или линию, штришок и- эта плоскость начинает оживать. Это значит, что наши изобразительные элементы, любые- пятно, линия, штрих- вступают с ней в пространственную связь, образуя какую- либо смысловую завязку.

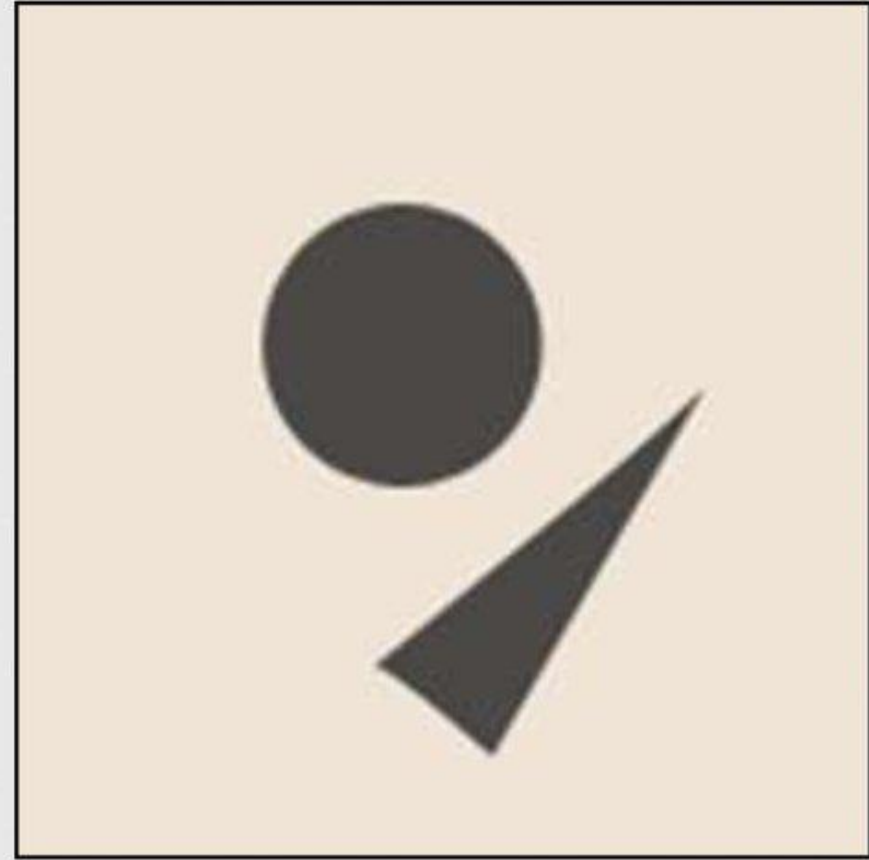
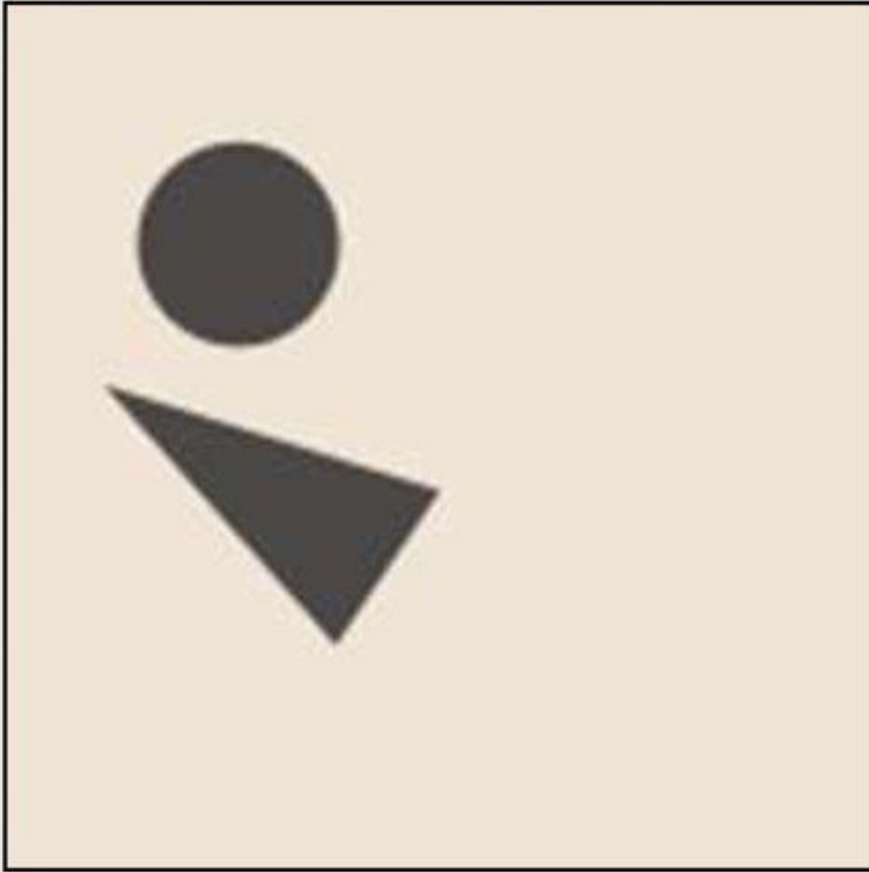

Где более устойчивое положение круга?

- ☞ В центре плоскости (геометрическом центре) все силы этой скрытой структуры находятся в состоянии равновесия.
- ☞ *Что воспринимается более активно центральная часть плоскости или боковые части ?*

Где нарушено равновесие? В левом или правом изображении?

Правила, приемы и средства КОМПОЗИЦИИ

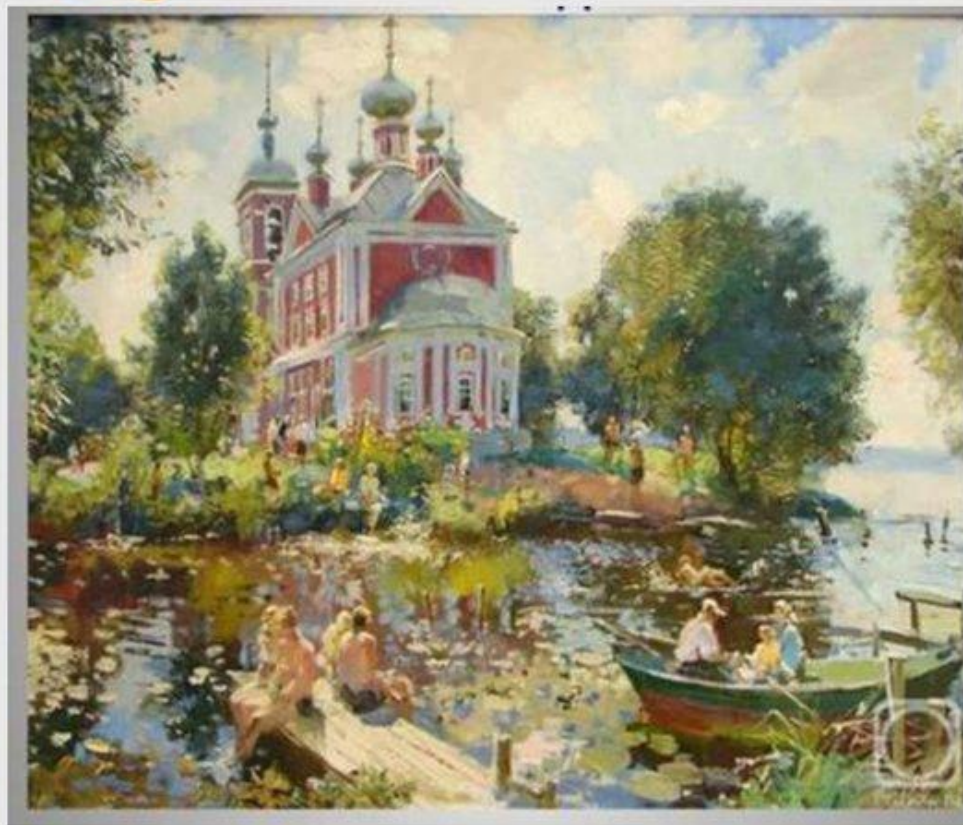

У композиции есть свои законы, складывающиеся в процессе художественной практики и развития теории.

Основные законы композиции

- ☞ Закон целостности
- ☞ Закон соподчинения
- ☞ Закон равновесия

☞ **Закон целостности-** объединение элементов, частей в единое целое.

рисунок 1

рисунок 2

☞ **Закон соподчинения** – подчинение всех элементов изображения доминанте

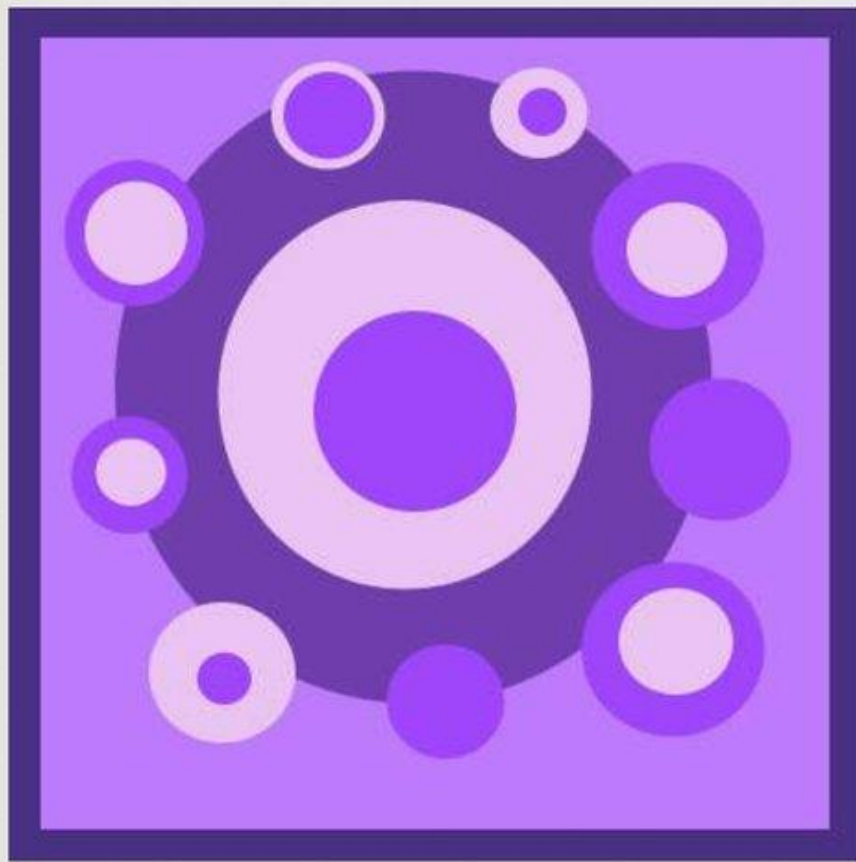

рисунок 3

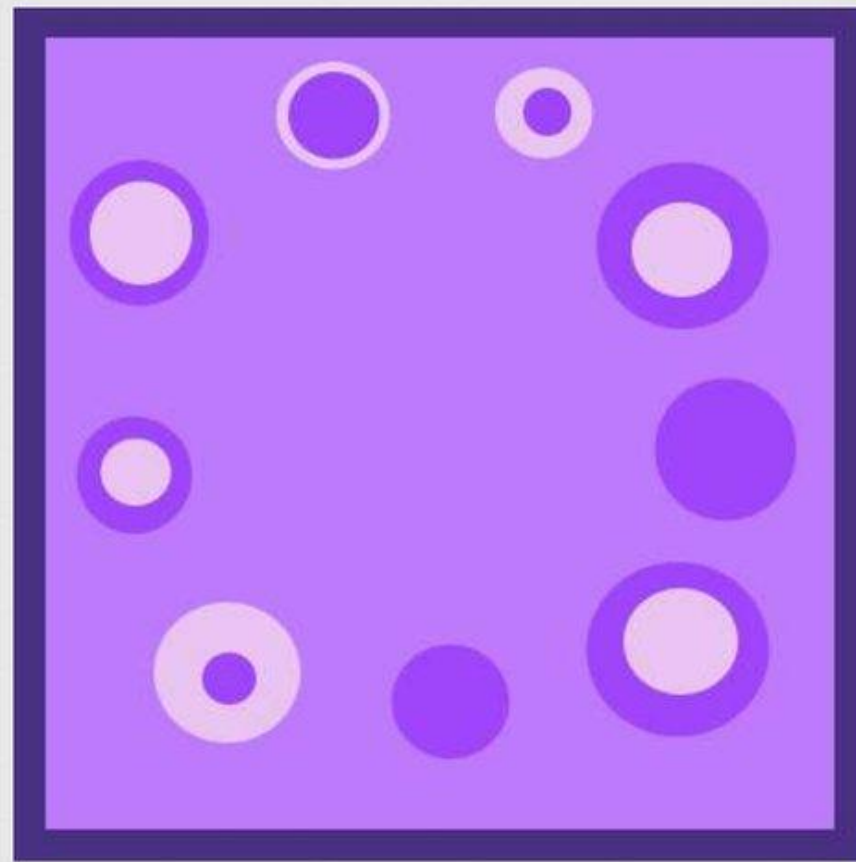

рисунок 4

Средства композиции:

- ∞ **Формат**
- ∞ **Композиционный центр**
- ∞ **Доминанта**
- ∞ **Ритм**
- ∞ **Контраст**
- ∞ **Динамика/статика**
- ∞ **Симметрия/асимметрия**

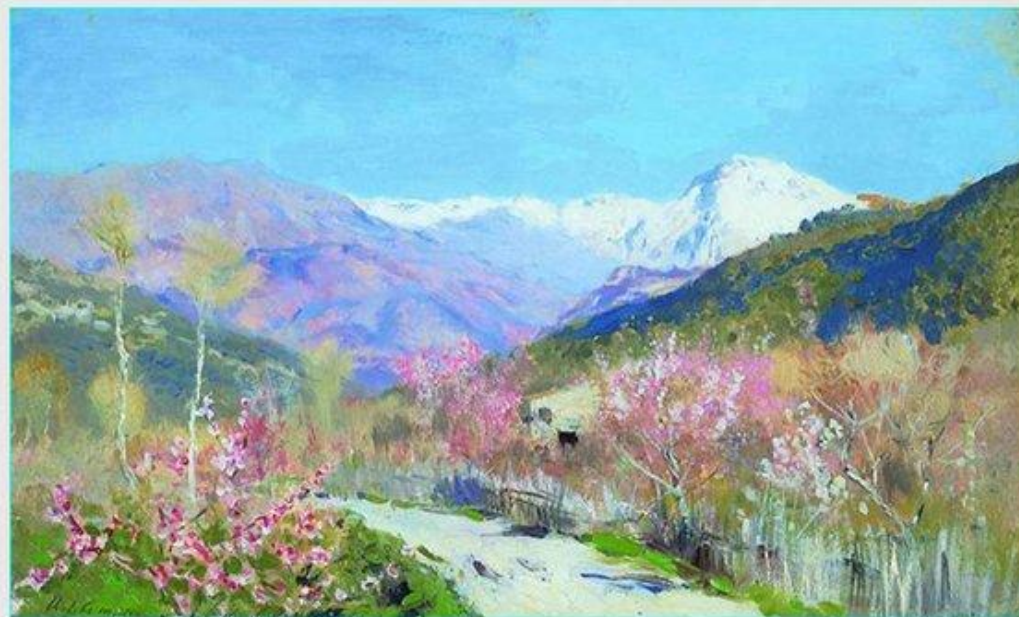
Формат

И.И.Левитан. Весна в
Италии. 1890г.

И.И.Левитан. Осенний день в
Сокольниках. 1899 г.

Композиционный центр – главный ведущий элемент композиции, организующий все ее части.

Композиционный центр, геометрический центр

В. М. Васнецов. Алёнушка. 1881

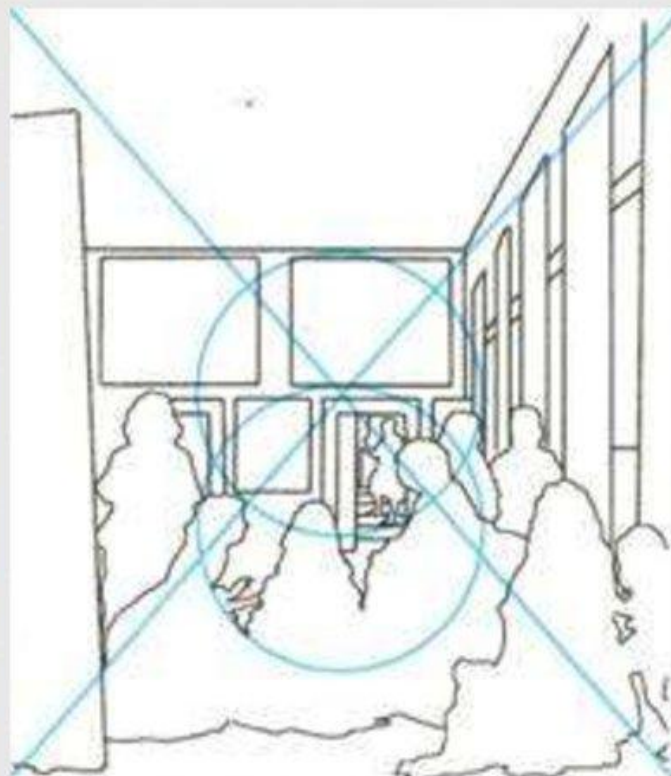
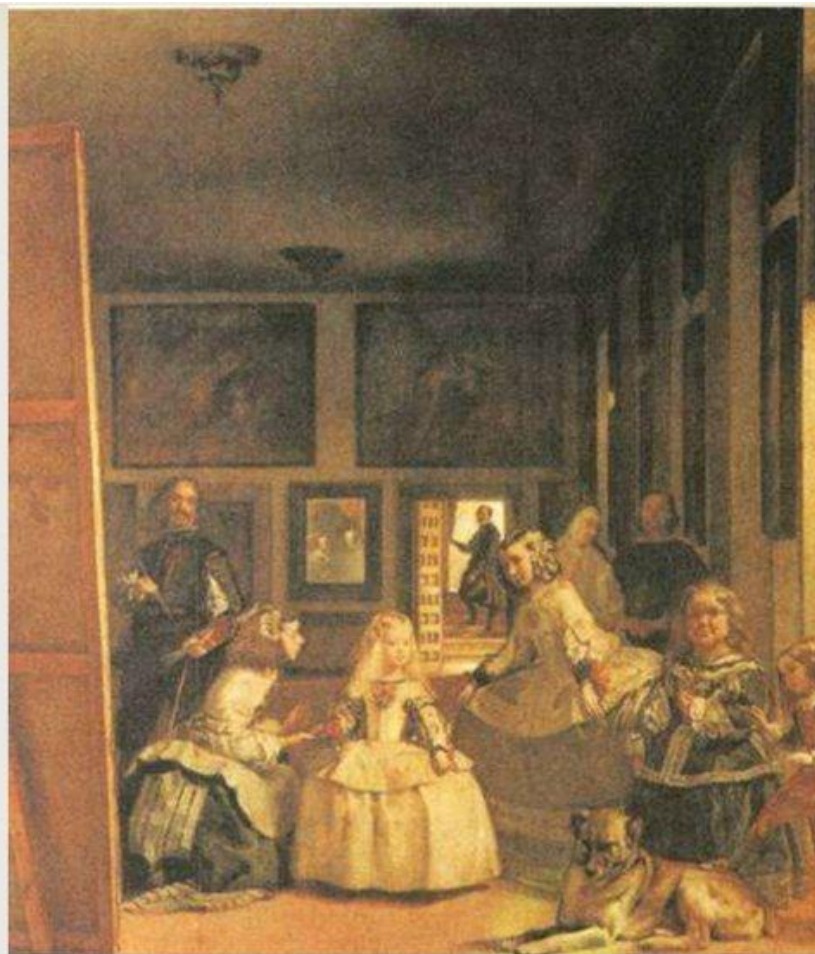
И. Е. Репин. Не ждали. 1883 г.

П. Федотов. Сватовство майора

Диего Веласкес. Менины.

На одной картине может быть использовано сразу несколько способов выделения главного.

Правило золотого сечения (одной трети): Наиболее важный элемент изображения располагается в соответствии с пропорцией золотого сечения, то есть примерно на расстоянии $1/3$ от целого.

☞ **Доминанта** – главный элемент композиции, которому подчиняются все остальные

рисунок 7

рисунок 8

Доминанта

В композиции слева есть некий **композиционный центр, или доминанта**, который является завязкой композиции и которой подчиняются все остальные элементы.

Все остальные элементы усиливают значимость доминанты и "подыгрывают" ей.

В. СЕРОВ. Портрет Ермоловой

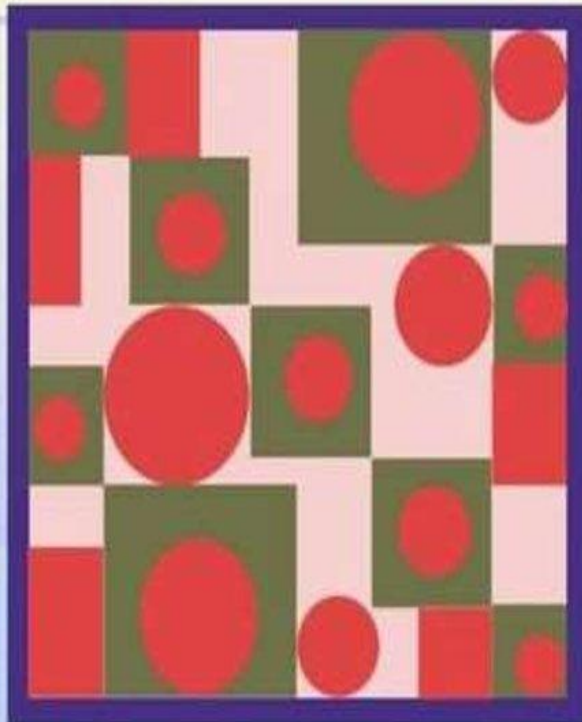
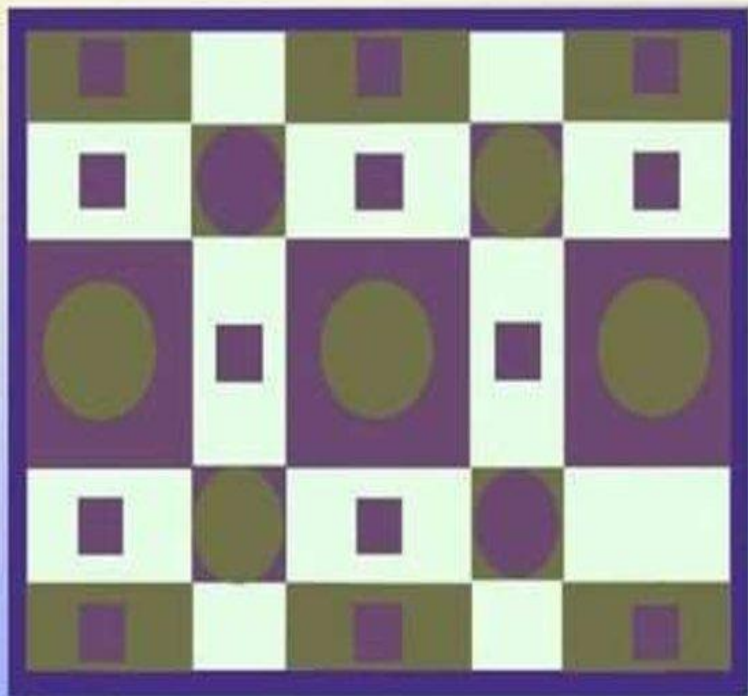
Целостность композиции достигается тем, что силуэт фигуры уравнивается шлейфом платья и зеркалом

Композиционный центр зависит от:

- ❧ 1. Своей величины и величины остальных элементов.
- ❧ 2. Положения на плоскости.
- ❧ 3. Формы элемента, которая отличается от формы других элементов.
- ❧ 4. Фактуры элемента, которая отличается от фактуры других элементов.
- ❧ 5. Цвета. Путем применения контрастного (противоположного цвета) к цвету второстепенных элементов (яркий цвет в нейтральной среде, и наоборот, или хроматический цвет среди ахроматических, или теплый цвет при общей холодной гамме второстепенных элементов, или темный цвет среди светлых...
- ❧ 6. Проработки. Главный элемент, доминанта- более проработан, чем второстепенные.

Ритм - это чередование каких-либо элементов в определенной последовательности.

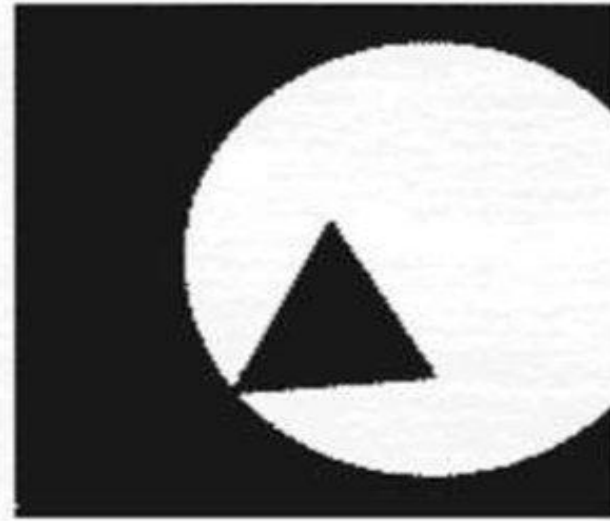

Контраст – противопоставление в композиции (по цвету, фактуре, по форме, по размеру и т.д.

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

Три контрастных формы

Тональный и цветовой контрасты используются в процессе создания произведений графики и живописи любого жанра.

ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ. Портрет
Джиневры де Бенчи

В. СЕРОВ. Девочка с персиками

К. БРЮЛЛОВ. Последний день Помпеи

Композиция этой картины построена на ритме светлых и темных пятен, разнообразных контрастах.

❧ **Динамичная композиция** - при которой создается впечатление движения

❧ **Статичная композиция** - создает впечатление неподвижности

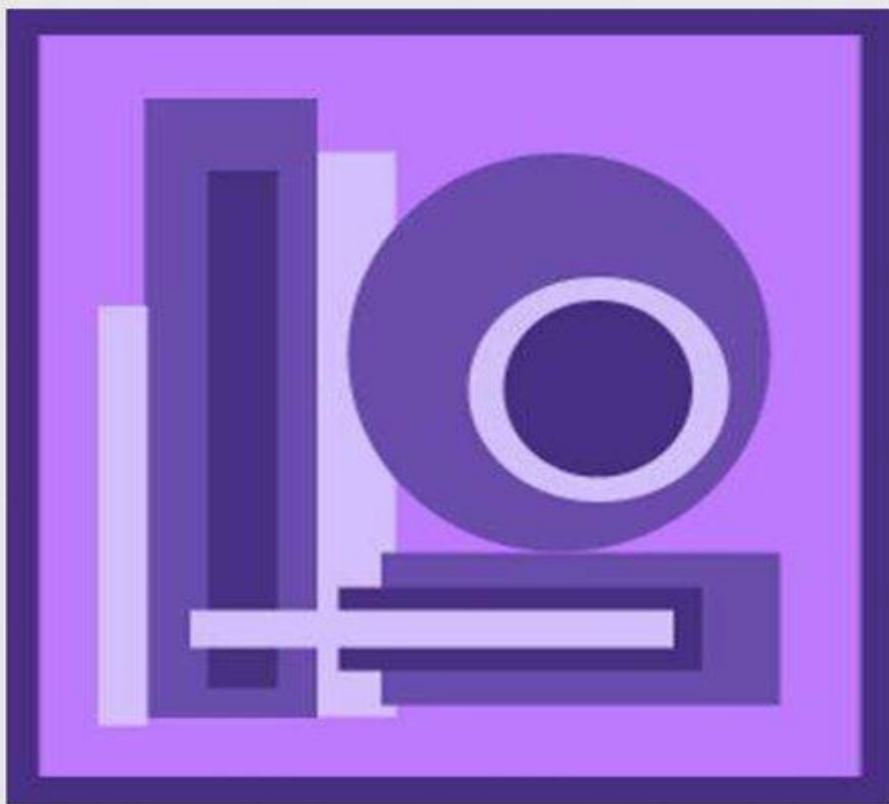

рисунок 11

рисунок 12

Е. МОЙСЕЕНКО. Вестники

К. КОРОВИН. Зимой

▪ **Симметрия** - равномерное размещение элементов по оси

▪ **Асимметрия** - неравномерное размещение элементов

рисунок 9

рисунок 10

“Тайная вечеря” Леонардо да Винчи

“Сикстинская мадонна” Рафаэль

“Богатыри” Виктор Васнецов

Акцент

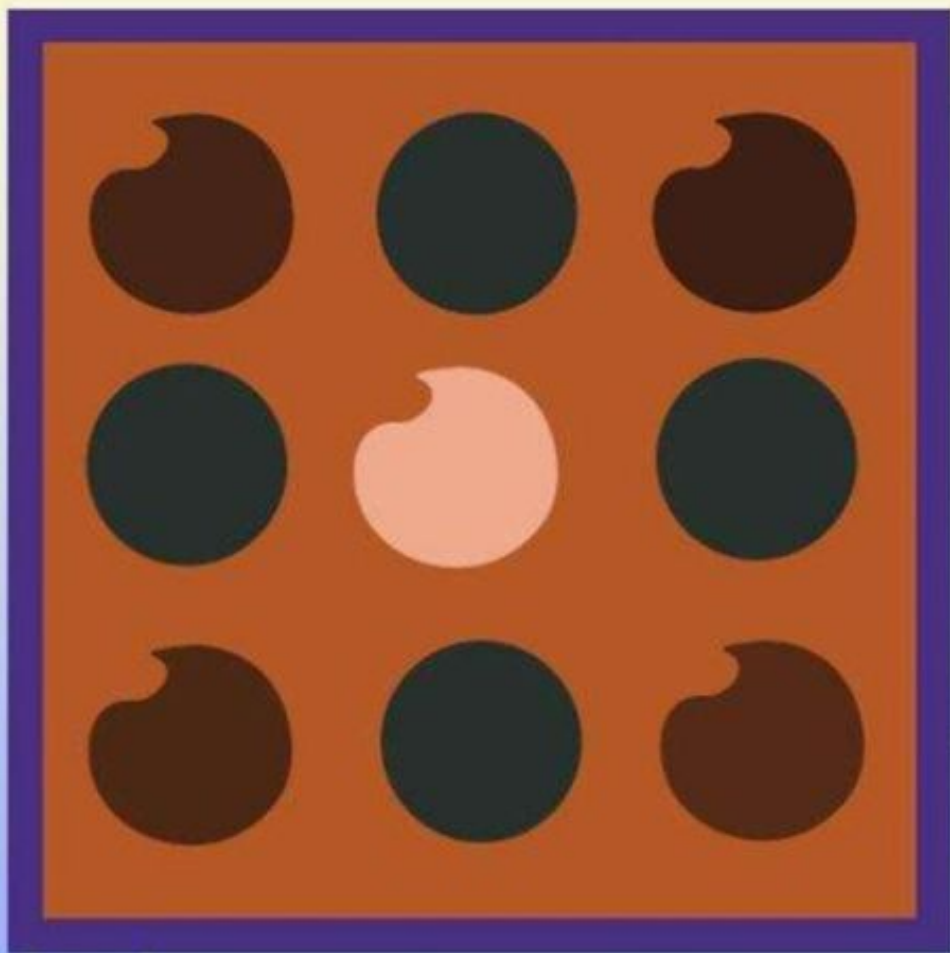

рис. 20 цветовой акцент

рис. 21 акценты по цвету и размеру

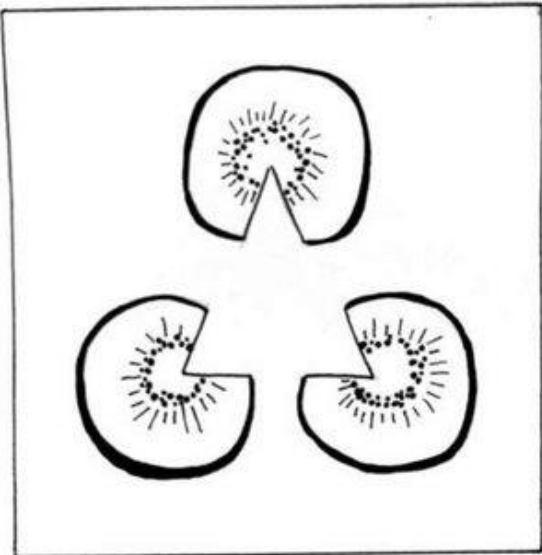
Задание

- ❧ Выполнить графические изображения демонстрирующие **основные законы:**
- ❧ 1. Закон целостности
- ❧ 2. Закон соподчинения
- ❧ 3. Закон равновесия
- ❧ **Правила композиции**
- ❧ 1.контраст
- ❧ 2.ритм
- ❧ 3.динамика и статика
- ❧ 4.симметрия и асимметрия

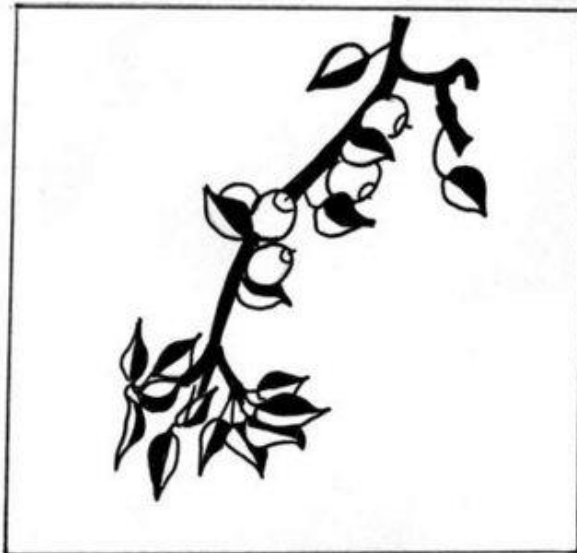
Челюсти

Формы листьев золотой

Контрастность

Молодые

Законы ритмичности

Ивушка

*Большое спасибо
всем за внимание!*