Центр композиции особенности выделения

На листах А4 выполните несколько заданий, которые даются по ходу презентации

От мудрецов древности мы восприняли идею о красоте и гармонии природы. Свои философские трактаты посвятили этой проблеме Пифагор, Платон, Леонардо да Винчи и многие другие мыслители. Мир – это гармония и ритмика, считали греки. Законы музыкальной гармонии они переносили на всю Вселенную. Порядок и красота царствуют в космосе.

А как же художнику в своем изобразительном произведении создать визуальный центр?

С помощью каких средств выделить среди нагромождения витиеватой мебели, бутылочек разнообразной формы и т. п. фигуру Плюшкина, или среди группы зайчиков выделить главного – зайку-зазнайку, или в запутанном городском пейзаже повести взгляд зрителя в нужном направлении к главному элементу?

Законы визуального восприятия плоскости предполагают расположение композиционного центра в ее активной части, т. е. ближе к геометрическому центру композиции.

Правда в современном искусстве наблюдаются отступления от традиционной композиционной организации плоскости изобразительного произведения, но это может быть вызвано замыслом автора и оригинальностью решения

Существуют два способа организации композиции:

Первый

Используя различные художественные приемы, выделение одного или группы предметов, тем самым образовывая доминанту художественного произведения.

При этом окружающая среда видится как бы боковым зрением и визуально деформируется

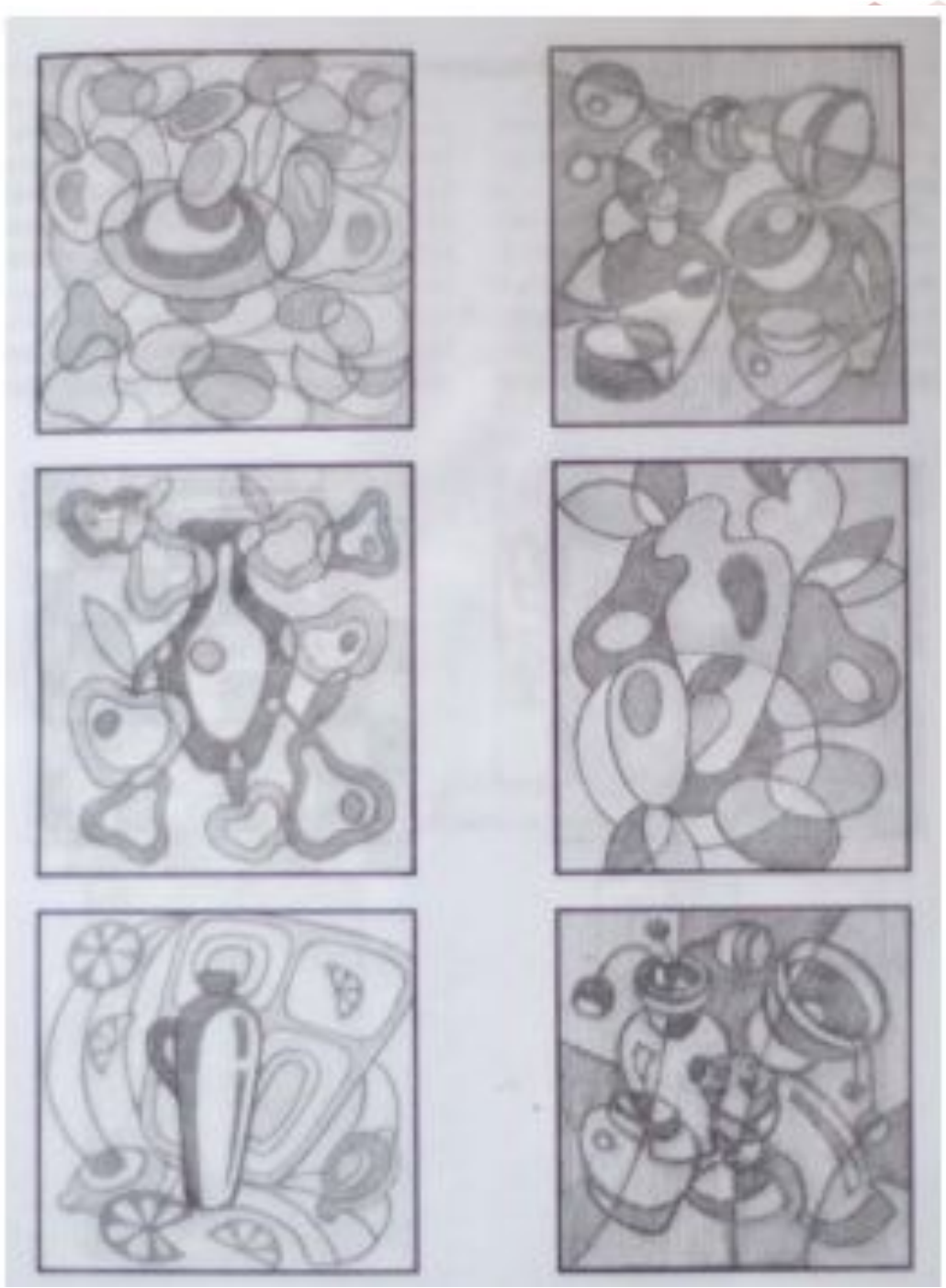
Существуют два способа организации композиции:

Второй

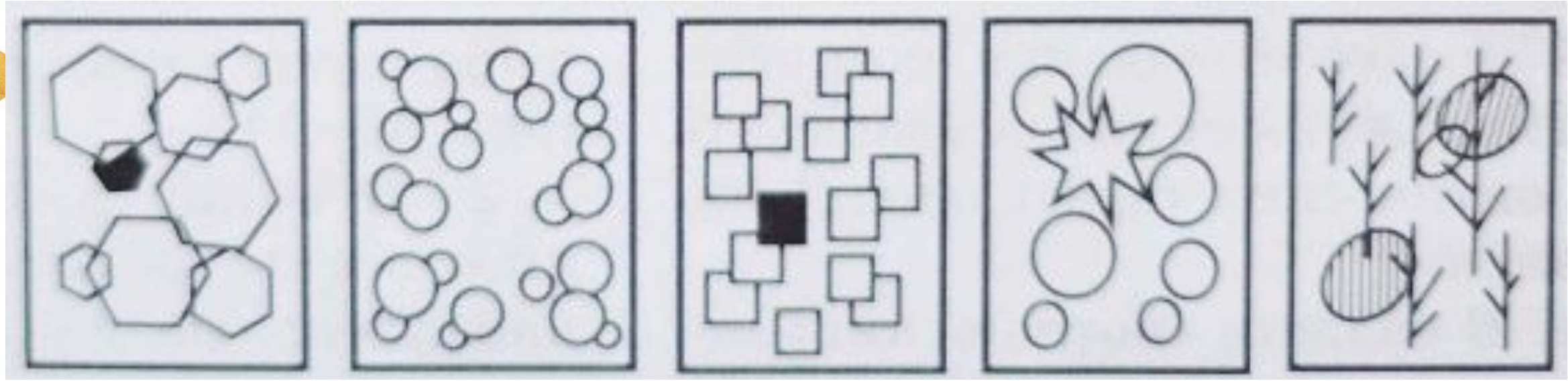
Организация композиции без выделения визуального (композиционного) центра, при этом все детали подчиняются целому, утрачивают свою самостоятельность.

В такой композиции нет ни главного, ни второстепенного, она воспринимается как единый ансамбль.

Примеры организации декоративных композиций с использованием композиционного центра (слева) и без него, где изобразительные элементы равноправны в своем звучании (справа).



Схемы различных вариантов организации композиционных центров



1. мелкий элемент на фоне крупных;
2. композиционная пауза;
3. выделение доминанты тоном (другим цветом);
4. выделение главного элемента с помощью изменения его формы;
5. наличие двух композиционных центров;

Вариантов организации композиционного центра множество, остановимся на некоторых из них:

ОДИН ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ В РАЗМЕРАХ ОТНОСИТЕЛЬНО ДРУГИХ

Один из самых простых способов привлечения внимания к композиционному центру. В станковой композиции можно использовать кинемотографический прием (как бы наезд камеры на главный элемент).

А.Дейнека «Взлет гидроплана»

Задание

Создайте 2-3 варианта композиции с одним набором элементов
разных размеров, например: 2 круга, 2 квадрата, 3 треугольника. В каждой композиции выделяйте крупным размером один из элементов, тем самым перенося акцент из оного места композиции в другое.

СРЕДИ БОЛЕЕ КРУПНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ РАСПОЛАГАЕТСЯ МЕЛКИЙ

В. Попков «Село Почово»

Курт Швиттерс . Elikan

СРЕДИ БОЛЕЕ КРУПНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ РАСПОЛАГАЕТСЯ МЕЛКИЙ

А. Дейнека «Футбол»

А. Дейнека «Вечер»

СРЕДИ БОЛЕЕ КРУПНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ РАСПОЛАГАЕТСЯ МЕЛКИЙ

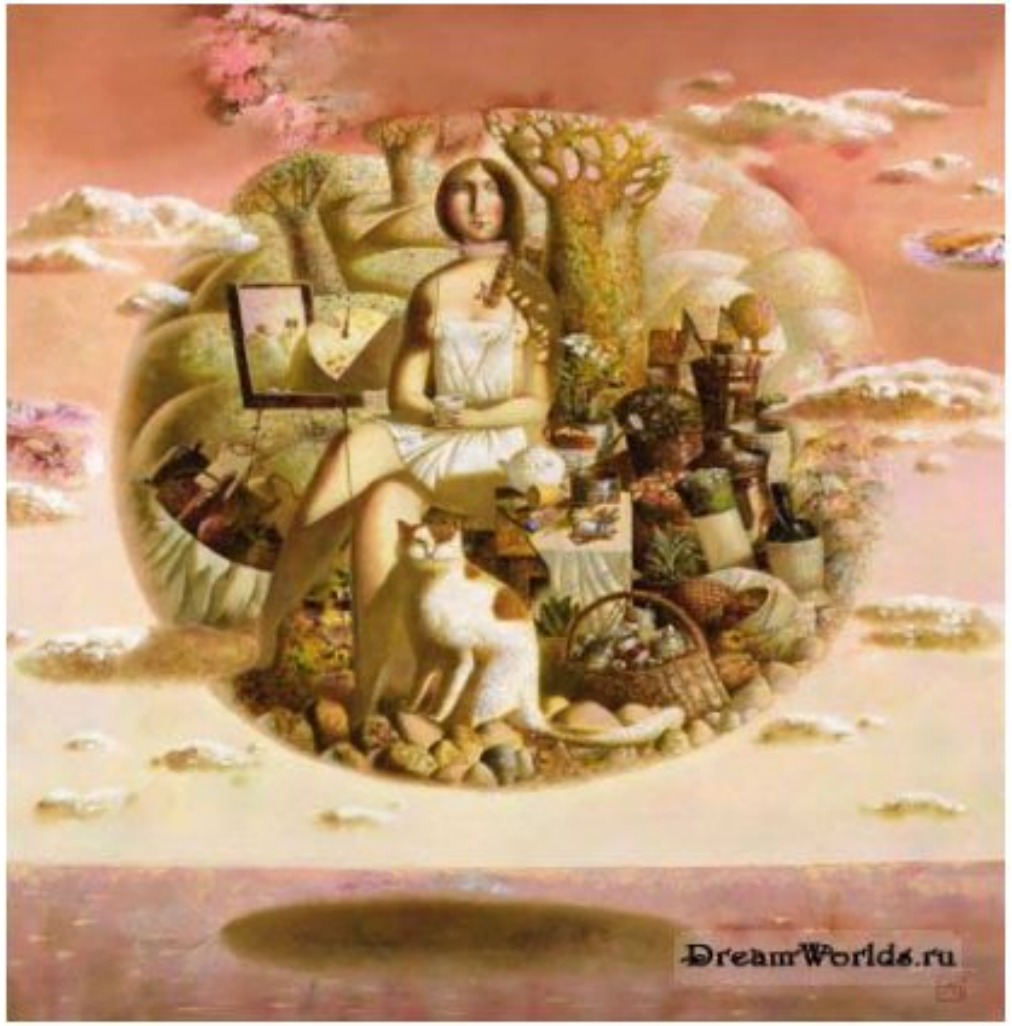
Во всех примерах, связанных с мелким элементом доминирующим в композиционном построении, присутствуют еще, как минимум два вспомогательных момента: главный элемент, как правило, выделяется еще тоном или цветом и его окружает пустое поле

Задание

Задание 2. : выполнить эскиз к сказке, где главный персонаж маленький по сюжету (Дюймовочка, Домовенок, Бибигон, Герда в царстве снежной королевы и т. п.).

СГУЩЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ НА ОДНОМ УЧАСТКЕ ПЛОСКОСТИ

По сравнению с довольно спокойным и равномерным их рассредоточением на других участках.



А Березовская «Сон Анжелы»

ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ ГЛАВНОГО ЭЛЕМЕНТА.

Как правило, такие композиции выстраиваются на основе определенных ритмических конструкций (повторяющихся линий, плоскостей), а Главный элемент резко отличается по форме.

В.Попков «Клуб будет готов осенью»

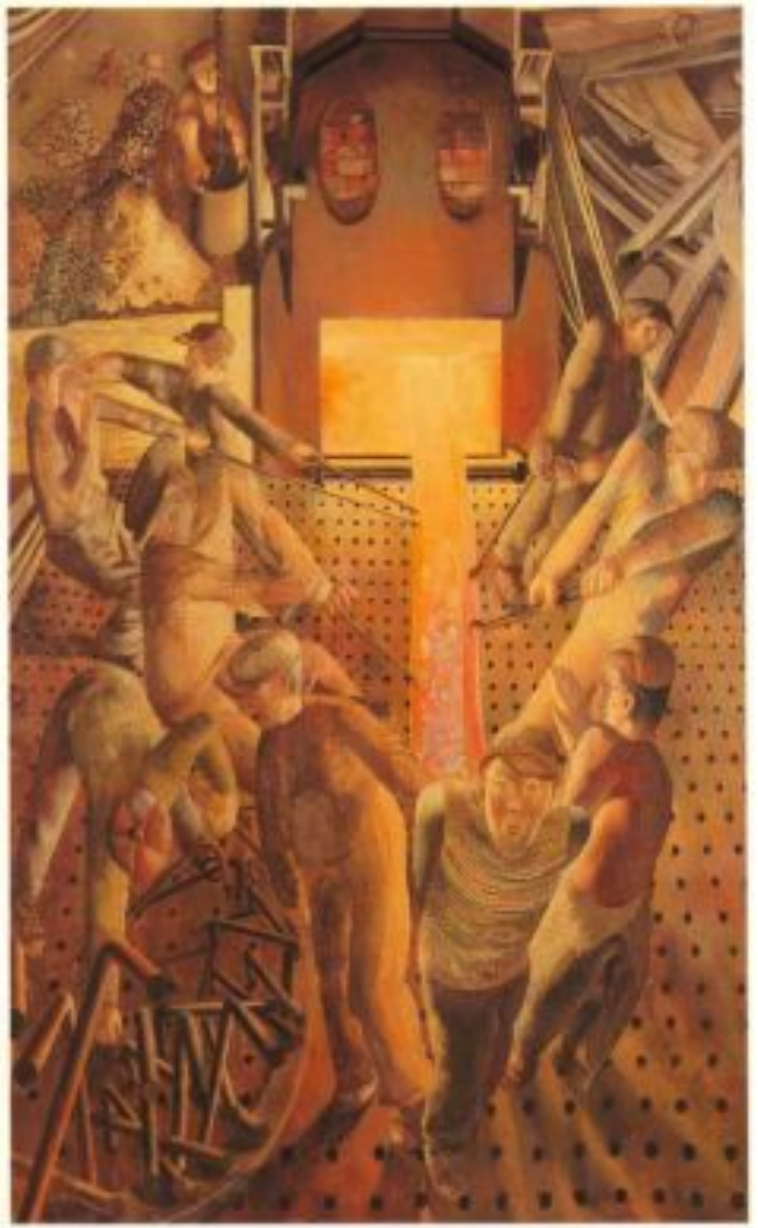
КОМПОЗИЦИОННАЯ ПАУЗА.

Образовавшаяся пустота в композиционном построении визуально будет доминировать над другими участками плоскости более или менее заполненными элементами.

BeckyHampson

КОМПОЗИЦИОННАЯ ПАУЗА.

В данных примерах – либо разверзшееся небо, либо бездна (расплавленный металл, огненная бездна). Взгляд в небо может быть из трав, из леса, из застроенного небоскребами города. Также в качестве композиционной паузы может быть изображение большой воды, поля, площади в помещении, например – сцена



В.Попков. "Он им не завидует"

ЛУЧИ (СТРЕМЯЩИЕСЯ ЛИНИИ)

Визуально линии стремятся к композиционному центру и ведут туда взгляд зрителя.

Стэнли Спенсер «прибытие транспорта с ранеными на перевязочный пункт»

ВЫДЕЛЕНИЕ КОМПОЗИЦИОННОГО ЦЕНТРА ТОНОМ.

В основном это два противоположных приема: выделение на темном фоне визуального центра светом или наоборот, на светлом фоне темным силуэтом.

Этот прием наиболее часто используется художниками, а молодыми художниками бессознательно, особенно если присутствуют в сюжете положительные или

Курт Швиттерс «Картина со светлым центром»

ВЫДЕЛЕНИЕ КОМПОЗИЦИОННОГО ЦЕНТРА ТОНОМ.

К.Петров-Водкин « Скрипка»

Анна Березовская «Яблочный Спас»

ВЫДЕЛЕНИЕ КОМПОЗИЦИОННОГО ЦЕНТРА ТОНОМ.

В.Суриков «Посещение царевной женского монастыря»

В картине В.Сурикова – светлое на темном – противопоставление светской открытой, «радостной» жизни монашеской, замкнутой, отрешенной и в то же время намек на будущее, ожидающее большинство царевен

Задание

Задание 3. : выполнить эскиз на тему «добро и зло», главное – выделить композиционный центр тоном

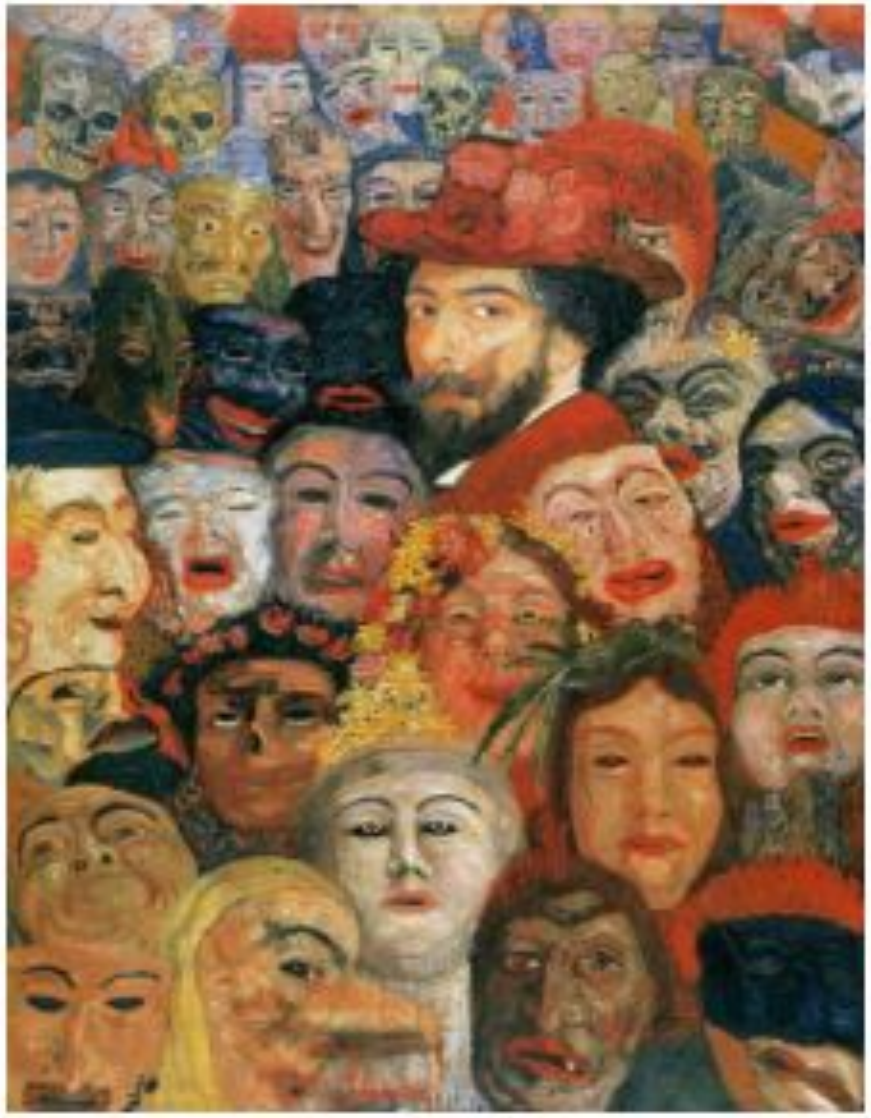
ДВА КОМПОЗИЦИОННЫХ ЦЕНТРА

Следует отметить, что в картине могут присутствовать и ДВА КОМПОЗИЦИОННЫХ ЦЕНТРА, но один из них должен быть ведущим,
главным, а другой подчиненным, чтобы не возникало ощущение неопределенности

А.Березовская «Первый поцелуй»

СМЫСЛОВОЙ ЦЕНТР ИЗОБРАЖЕНИЯ

Например: в картине Джеймса Энсора «Автопортрет с масками» (визуальный центр – реалистичное лицо на фоне искаженных экспрессионистических форм).



СМЫСЛОВОЙ ЦЕНТР ИЗОБРАЖЕНИЯ

На фотографии Карла Кунца цифра 16 становится визуальным центром.

В заключении может возникнуть вопрос, **а стоит ли вообще уделять внимание созданию композиционного центра?**

Редко встречаются люди, у которых композиционное чутье развито от природы,также как абсолютный слух (может реже), а обычно без системного, последовательного обучения законам и приемам композиции получается не произведение искусства, а пересчет равноправных элементов.

Изображение будет, а картина не состоится и как нам сообщить зрителю в чем главный смысл произведения... из всего выше сказанного можно сделать вывод, что композиционный центр определяет всю картину и он необходим.