

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская художественная школа № 2 городского округа города Уфы Республики Башкортостан

Основы композиции в первом классе художественной школы и школы искусств.

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

Разработано преподавателем рисунка, живописи,
композиции, Басареевым. Э. Ю.

Принято на педагогическом совете МБУ ДО ДХШ № 2

Протокол №45 от 21.03.2016

Уфа 2016 г.

Содержание.

1 .Введение

2. Законы композиции

3. Приемы композиции

4. Список используемой литературы

ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ.

1. Введение.

Уроки композиции в Детской Художественной Школе всегда воспринимаются детьми с большим энтузиазмом, чем другие предметы. И это неслучайно, ведь эти занятия дарят детям возможность сочинять, мыслить, творить. Весь их творческий потенциал, умение думать, равно как и навыки полученные на уроках рисунка и живописи - все это начинает работать для создания чего-то нового, необычного, того, что никто до них еще не создавал. Дети любят фантазировать, и эта склонность на уроке композиции как никогда кстати. Но к сожалению эта дисциплина методически проработана меньше всего.

Каждый преподаватель имеет свое представление о композиции, как ее нужно преподавать детям: индивидуальный подход и манера объяснения, собственные методические наработки. Тем не менее есть объективные законы, которых нужно придерживаться. Какие бы разные не были художники: В.Ван Гог, П.П. Рубенс, К.Малевич, И.Шишкин или А.Рублев, их произведения, не смотря на разные стилистики, выстроены по законам композиции.

Целью написания данной методической разработки стало рассмотрение основных законов композиции на примере детских работ, что может облегчить работу преподавателя, а учащимся дать наглядный пример. В качестве иллюстраций использованы композиции известных художников, учащихся дхш и формальные схемы.

2 Законы композиции.

Основой любого произведения искусства является композиция, придающая ему единство и цельность. Композиция в изобразительном искусстве связана с необходимостью передать основной замысел, идею произведения наиболее ясно и убедительно. Картины, написанные в разные эпохи, в совершенно различных стилях, поражают наше воображение и надолго запоминаются во многом благодаря четкому композиционному построению.

Отсутствие возможности внести изменения в законченную картину подтверждают силу действия законов и правил композиции.

Композиция ставит перед художником сложные вопросы, ответы на которые должны быть точными, оригинальными, неповторимыми.

В композиции важно все - масса предметов, их зрительный "вес", размещение их на плоскости, выразительность силуэтов, ритмическое чередование линий и пятен, способы передачи пространства и точка зрения на изображаемое. Распределение светотени, цвет и колорит картины, позы и жесты героев, формат и размер произведения и многое другое.

Художники используют композицию как универсальное средство, чтобы создать живописное полотно или произведение декоративно-прикладного искусства, добиться образной и эмоциональной выразительности. Композиция же - не только мысль, идея произведения, ради выражения которой художник берется за кисть и карандаш, это и

определенная, созвучная душе художника и требованиям времени пластическая форма выражения.

Построение картины можно рассчитать заранее. Постоянные упражнения в композиционном искусстве развивают композиционные навыки, можно научиться приемам построения композиции.

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.

Равновесие.

Мы не можем зрительно воспринимать работу законченной, если по цветовым пятнам она не уравновешена. Работа должна быть зрительно устойчива. Равновесие в композиции-это когда все элементы сбалансированы между собой относительно центра. Распределение цветовых пятен, объемов относительно центра должно давать ясную зрительную информацию об устойчивости. Равновесие и ритм присуще всему растительному и животному миру. Лист каштана, соцветие акации, рифовые кораллы. Равновесие зрительно вызывает чувства покоя, устойчивости. Зрительно мы отдыхаем от восприятия такой композиции.

Создавая произведение искусства, то есть **гармонию**, необходимо выполнить два ее непеременимых условия: первое — равновесие, второе — единство и соподчинение. Таковы основные законы композиции.

Остановимся на композиционном равновесии. Это такое состояние композиции, при котором все ее элементы сбалансированы между собой. Однако не стоит путать это понятие с простым равенством величин. Равновесие зависит от расположения основных масс композиции, от организации композиционного центра, от пластического и **ритмического** построения композиции, от ее **пропорциональных** членений, от **цветовых, тональных и фактурных** отношений отдельных частей между собой и целым и т. д. Таким образом, можно сделать вывод, что ни одно из средств и законов композиции в отдельности не создадут гармоничное произведение, так как все взаимозависимо или уравновешено. Если же в своих творческих поисках художник активнее начинает применять одно из средств для создания более выразительного художественного образа, то результатом такого подхода должна стать переоценка всего композиционного построения произведения. Может потребоваться изменение его пропорций, увеличение или, наоборот, уменьшение количества элементов композиции, пересмотр тональных и цветовых отношений и т. д.

Рассматривая живописные работы художников, замечаешь, что они привлекают в первую очередь образным раскрытием темы, **сюжетом, колористическим** богатством решения

произведения и другими качествами, и только потом мы обращаем внимание на то, что, несмотря, например, на активную динамику построения картины, она уравновешена, ничто не вырывается за ее раму.

Нам бывает порой сложно разобраться в замысле авторов тех или иных произведений. Может быть, во многих случаях в процессе работы художники добавляли отдельные цветовые пятна, увеличивали их размер, насыщали деталями, которые помогали завершить произведение, добиться его равновесия. Что касается программных произведений, то авторы в основном осуществляют свои композиционные поиски в [эскизах](#) и [этюдах](#) к картине, ведут работу над наиболее интересным [пластическим](#) решением, необходимым для создания задуманного [образа](#). Пробуя различное построение элементов, множество раз проигрывая пластические связи, цветовое решение, они добиваются равновесия в картинной плоскости. Это может выразиться и в утмнении или высветлении тона, в уменьшении или увеличении [насыщенности](#) пятна цветом, в усложнении или, наоборот, упрощении [силуэта](#) пятна, в количественном изменении, в увеличении значимости композиционного центра, в большей активизации ритмического построения, введении «метра», в уменьшении пластического контраста.

Уравновешенная композиция

Уравновешанная композиция.

Отсутствие равновесия.

Единство.

Основной принцип, обеспечивающий целостность произведения.

Благодаря этому принципу сложное выглядит не как конгломерат из разрозненных частей, а как связанное целое. Композиция выступает как система внутренних связей, объединяющая все компоненты формы и содержания в единое целое.

(Все остальные композиционные принципы рассматривают различные проявления связи, различные аспекты зависимости между частями и элементами произведения).

Эстетикой цельность понимается как единство замысла и воплощения, как органическое единство содержания и формы. Целостность рассматривается диалектически: «Каждый этап развертывания художественной целостности отражает общую для понятия целого диалектику взаимодействия противоборствующих сил: покоя и деятельности, простоты и сложности, порядка и беспорядка, равновесия и его нарушения», — пишет В. Шестаков. У Фаворского читаем: «Приведение к целостности зрительного образа будет композицией».

Целостность

Отсутствие целостности

Отсутствие композиционного единства.

Композиционное единство.

Соподчинение.

Важнейшим средством достижения единства можно назвать закон соподчинения. Что значит соподчинение? Соподчинение есть в армии: солдаты подчиняются командиру; оно присутствует на предприятиях: рабочие подчиняются директору. То есть, соподчинение предполагает наличие начальства, кого-то главного. Так же и в любом визуальном произведении важно иметь главного героя. Он называется центр композиции и выражает основную идею сюжета.

Например, в картине Васнецова «Аленушка», центр композиции – Аленушка, в картине Крамского «Христос в пустыне» - это фигура Иисуса.

Отсутствие соподчинения.

Композиционный центр хорошо читается.

Отсутствие соподчинения

Композиционный центр хорошо читается.

Композиционный центр.

Для того, чтобы композиция стала выразительной, она должна иметь композиционный центр, доминанту, которая может состоять из нескольких элементов или одного большого, это может быть свободное пространство - композиционная пауза. Обычно главный элемент композиции сразу бросается в глаза, именно ему, главному, служат все другие второстепенные элементы, оттеняя, выделяя или направляя взгляд при рассмотрении произведения.

Варианты организации композиционного центра :

1. Сгущение элементов на одном участке композиции по сравнению со спокойным и равномерным их рассредоточением на других участках. Прием изоляции.

2. Выделение композиционного центра цветом.

3. Выделение композиционного центра формой..

4. Выделение композиционного центра величиной.

5. Образовавшаяся пустота (композиционная пауза) будет доминировать над другими участками, более или менее заполненными элементами

Приемы композиции.

Ритм

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

В живописи, графике, скульптуре, декоративном искусстве ритм присутствует как одно из важнейших выразительных средств композиции, участвуя не только в построении изображения, но и зачастую придавая содержанию определенную эмоциональность.

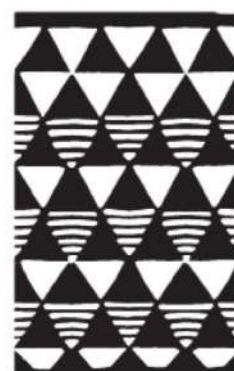
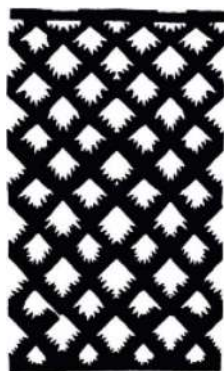
Ритм может быть задан линиями, пятнами света и тени, пятнами цвета. Можно использовать чередование одинаковых элементов композиции, например фигур людей, их рук или ног. В результате ритм может строиться на контрастах объемов. Особая роль отводится ритму в произведениях народного и декоративно-прикладного искусства. Все многочисленные композиции разнообразных орнаментов построены на определенном ритмическом чередовании их элементов.

Важнейшим признаком ритма является повторяемость элементов (форм) и интервалов между ними. Ритмические повторы могут быть равномерными, убывающими или

нарастающими. В зависимости от этого повторяемость может быть двух типов: статическая и динамическая.

Статический ритм – метр.

Метр - состоит из элементов, повторяющихся через одинаковый интервал. Ряды могут быть простыми и сложными. Часто встречается в декоративно-прикладном искусстве.

Динамический ритм.

Это ряд в перспективном увеличении или уменьшении размеров элементов и интервалов, или тех и других одновременно. Развитие динамических рядов может происходить по арифметической (постоянно сохраняется разность между любыми двумя соседними элементами, или геометрической (величина каждого последующего интервала равна величине предыдущего умноженное на постоянное число) прогрессии.

Динамика.

Динамичной принято считать односторонне активно направленную форму. Это свойство композиции связано с пропорциями и отношениями величин. При равенстве отношений для нее характерна статичность, а при контрасте их создается динамизм, при этом зрительное движение получается в направлении большей величины. Активная и односторонне направленная форма является необходимым условием появления динамики.

Статика.

Статичность – это подчеркнутое выражение состояния покоя, незыблемости, устойчивости формы во всем ее строе, в самой геометрической основе. Статичны предметы, которые имеют явный центр и у которых ось симметрии является главной организующей форму осью.

Симметрия.

Симметрия – это тождественное расположение элементов относительно точки, оси или плоскости симметрии, воспринимаемое глазом как особый вид упорядоченности равновесия и гармонии. Симметрия связана с чувством равновесия и обусловлена законом тяготения.

Виды симметрии :

Зеркальная симметрия часто встречается в живописи и графике.

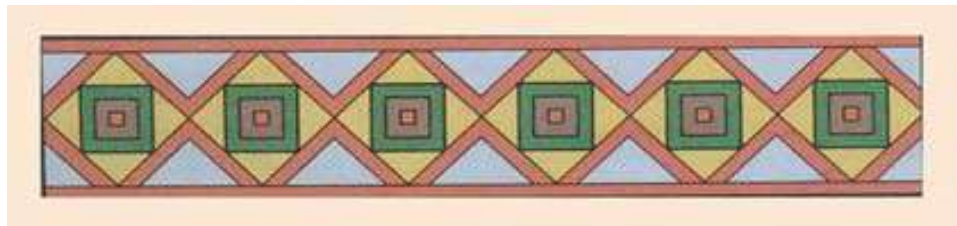

Центральная осевая симметрия.

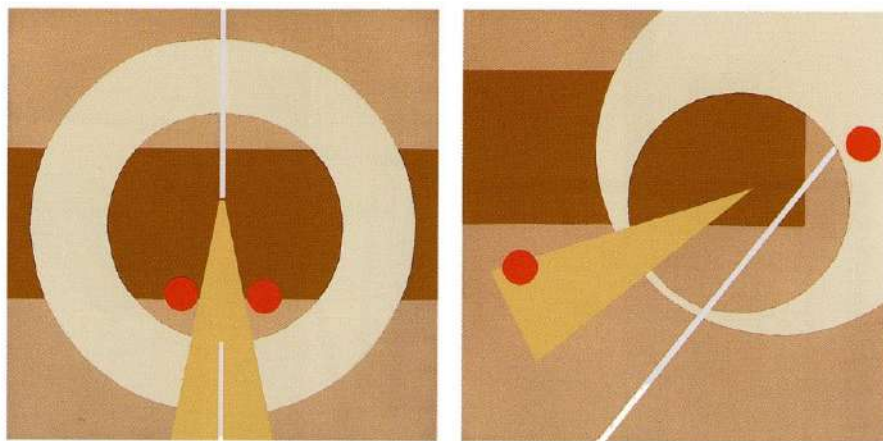
Симметрия поворота.

Симметрия переноса.

Асимметрия.

Асимметрия – это вариант композиции, сочетание и расположение элементов которой не подчиняется точкам, осям, плоскостям симметрии. Асимметрия, т. е. нарушение симметрии, вызывает эмоциональный импульс, который сигнализирует о возникновении изменений, движения.

Контраст

Контраст – резкое различие элементов, предметов, форм и их свойств по следующим параметрам: размер, форма, тон, цвет, положение в пространстве и т.д. . Особенностью контрастной композиции является активность ее визуального воздействия.

Цветовой контраст.

Тональный контраст.

Контраст по размеру.

Контраст по форме.

Нюанс.

Нюанс – незначительные отличия элементов в композиции по тем же категориям.

Характеристика нюанса:

- Нюанс несет в себе едва заметный, **плавный переход**, оттенок. Нюанс представляет собой градации отношений однородных качеств элемента, разнообразную гамму вариантов в мельчайших оттенках.
 - В нюансных отношениях **похожесть** выражена сильнее, чем разность.
 - Задача нюанса заключается в **усилении общей связи** элементов композиции, сглаживании жесткости или монотонности в ее построении.
 - Нюансирование, шлифовка формы, проработка деталей завершает композицию.
- Нюансирование - это то основное, что при всех других положительных качествах делает вещь **элегантной**, а композицию **-завершенной**, высшего эстетичного уровня.

Цветовой нюанс.

Тональный нюанс.

Нюанс по размеру.

Цветовой нюанс.

Композиция, лишенная контрастов, невыразительна. Композиция, лишенная нюансов, груба.

Акцент.

Акцент – это выделение, подчеркивание элемента композиции. Основные средства акцентирования: размер, цвет и тон.

Цветовой акцент.

Акцент величины.

Тоновой акцент.

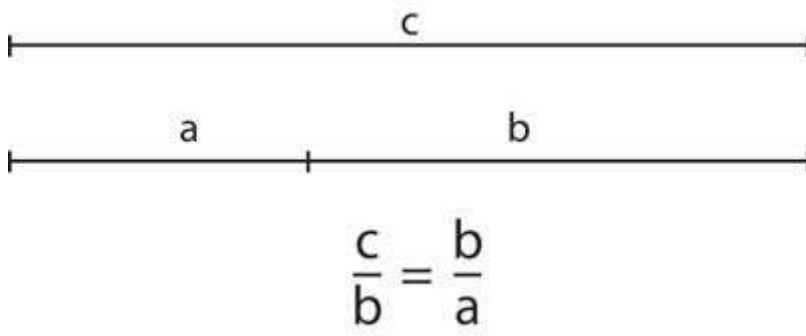
Акцент величины.

Золотое сечение.

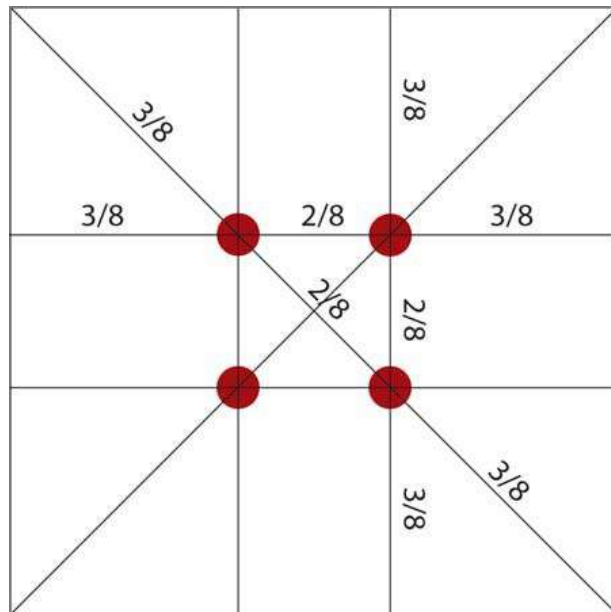
Правило золотого сечения

Различное расположение элементов на плоскости может создать гармоничное или негармоничное изображение. Гармония - это ощущение и понятие о правильном расположении элементов весьма интуитивно. Однако можно выделить несколько совсем не интуитивных правил.

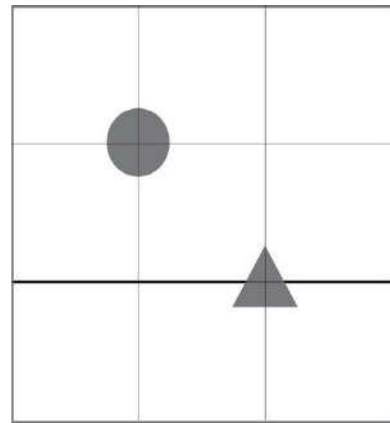
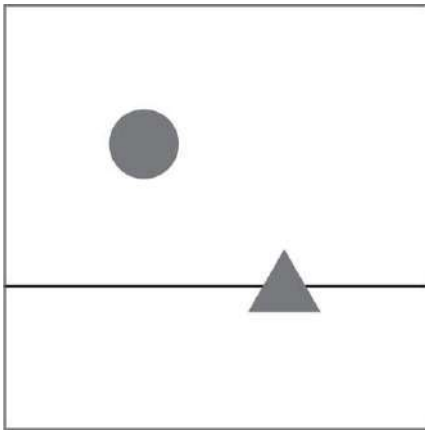
Золотое сечение можно получить, если разделить отрезок на две неравные части таким образом, чтобы отношение всего отрезка к большей части равнялось отношению большей части отрезка к меньшей. Это выглядит так:

Части этого отрезка примерно равны $5/8$ и $3/8$ от всего отрезка. То есть, по правилу золотого сечения зрительные центры в изображении будут располагаться так:

Правило трех третей

В этом рисунке не соблюдено правило золотого сечения, но создается ощущение гармонии.

Если разделить плоскость, на которой находятся наши геометрические фигуры на девять равных частей, мы увидим, что элементы расположены на точках пересечения разделяющих линий, а горизонтальная полоса совпадает с нижней разделительной линией. В этом случае действует правило трех третей. Это упрощенный вариант правила золотого сечения.

С.Боттичелли. Рождение Венеры.

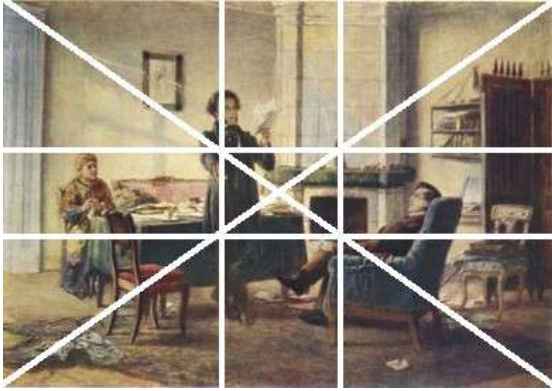
И.Е.Репин. А.С. Пушкин на акте в Лицее.

И.Шишкин. Сосновая роща.

И. Шишкин. Утро в сосновом бору.

Н. Ге . Александр Сергеевич Пушкин
в селе Михайловском.

Б.Иогансон. На старом уральском заводе.

Список используемой литературы.

О.Л.Голубева. Основы композиции. «Изобразительное искусство», 2001 г.

Г.М.Логвиненко. Декоративная композиция. «Владос», 2004 г.

Р.В.Паранюшкин. Композиция. «Феникс» , 2005 г.

Н.М.Сокольникова. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе. « Академия » 1999 г.

Н.Н. Волков. Композиция в живописи. «Искусство» 1977 г.

О.В.Чернышев. Формальная композиция. «Белорусская академия искусств.» 1999 г.

К. Т. Дагдьян. Декоративная композиция. « Феникс.» 2010 г.

