

Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования детская школа искусств им. Г.Ф. Пономаренко

Методическое сообщение
на тему:
«Орнаментальная композиция»

Преподаватель
Сенченко С.В.

ст. Выселки

2022 г.

Орнаментальная композиция.

Классификация орнаментов.

Композиция – это составление, построение, структура художественного произведения, обусловленные его содержанием, характером и назначением. Соответственно, **орнаментальная композиция** означает составление, построение, структуру узора, пластически завершённую, определяемую образным содержанием, характером и назначением.

Композицию нельзя рассматривать в отрыве от времени, от стиля эпохи. Как художественная форма, композиция претерпевает с течением времени неизбежные изменения. Нужно освоить теоретический и практический опыт прошлых поколений, чтобы понять логику развития художественной формы в соответствии с современными мировоззренческими принципами.

Вместе с тем, творческий процесс работы над композицией представляет собой индивидуальное образное мышление художника, его мысли, представления, реализуемые в конкретном художественном произведении. Следовательно, личность всегда выполняет свою корректирующую функцию в процессе композиции.

Вспомним: Ле Корбюзье определяет композицию, как результат интуитивного творчества и сознательного выбора. И, действительно, для творческого процесса одинаково важно развитие интуитивного художественного чувства и логического интеллектуального мышления. Поэтому, и сам процесс может быть представлен как органическое единство интуитивного и логического начал.

Итак, **композиция** – это орнаментальная структура художественного произведения со всеми характерными для него особенностями используемых выразительных языковых средств. Данное определение в настоящее время представляется слишком узким и односторонним. Ведь художественное орнаментальное творчество сначала и до конца протекает в русле специфического для художника мышления, языка, на котором он изъясняется. Значит, композиционно такое средство для выражения художественной идеи, это язык художественного произведения, язык орнаментации – зримый, доступный и лаконичный, выразительный – способен, с одной стороны, четко воспроизвести эмоциональные характеристики натурной формы, её пластический образ; с другой стороны (и в этом заключается специфика упомянутого языка), он сможет вызвать у зрителя не прямые, а сложные ассоциации о предметах и явлениях природы.

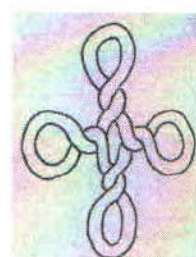
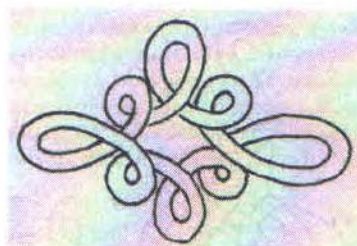
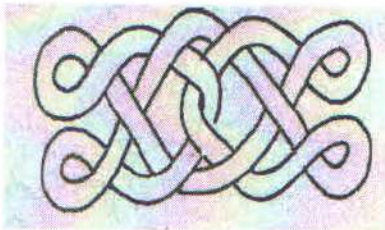
Образы орнаментального искусства могут передаваться на условном символическом языке или же сами представлять собой символы. Процесс абстрагирования предполагает рассмотрение в объекте лишь части его свойств. Совокупность последних и будет являться художественной абстракцией данного объекта.

Орнамент (украшение) – это узор, состоящий из ритмически упорядоченных элементов и предназначенный для украшения различных предметов.

Основными классификационными признаками орнамента служат происхождение, назначение и содержание.

Технический орнамент

Возникновение орнамента, его первичных форм было обусловлено трудовой деятельностью человека (фактура поверхностей изделий из глины, отпечатки пальцев, рисунок простейших клеток в ткани при её выработке, спиралевидные витки, получаемые при плетении веревок и т.д.).

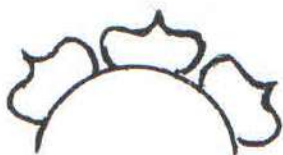

Символический орнамент

Возникновению и формированию символического орнамента способствовало то, что произведения орнаментального искусства очень близки по своей природе условию символического изображения. Фактически сами орнаментальные образы представляют собой символы или систему символов.

В орнаменте, дошедшем до нас из глубины веков, можно встретить изображения животных, людей, орудий труда, которые лишь с трудом обнаруживают сходства с образами, их навеявшими.

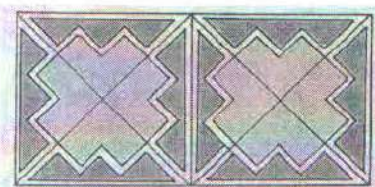
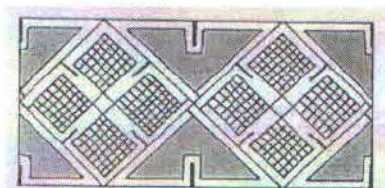
Дальнейшая эволюция таких изображений обычно уводила далеко от первоисточника.

*Среднеазиатский
караван верблюдов*

Естественно, что отдельные явления природы, отдельные животные имели в жизни человека большое значение. Он стремился различными путями их запечатлеть. В изображениях разная степень условности. Появившись в Древнем Египте и других странах Востока, символический орнамент продолжает играть важную роль (изображение серпа и молота).

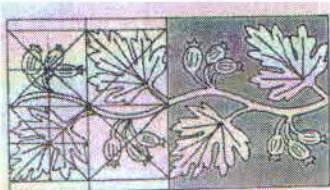
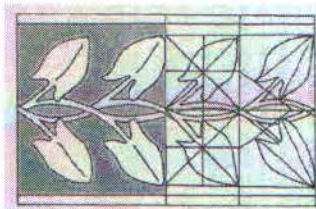
Геометрический орнамент.

т.д.).

Постепенно и в техническом, и символическом орнаментах линии и пятна стали образовывать более сложные комбинации, значения. Так возникает геометрический орнамент, который продемонстрировал свою жизнеспособность в разные эпохи и у разных народов. Потеряв сюжетную основу, этот орнамент сохранил свою эстетическую ценность. В нём всегда делается акцент на строгом чередовании ритмических элементов и их цветовых сочетаниях, иногда на активной стилизации отдельных мотивов природы. Ведь первооснова любой геометрической формы – это какая-то реально существующая форма, до пределов обобщённая и упрощённая (греческий меандр – волна, круг – солнце и

Растительный орнамент.

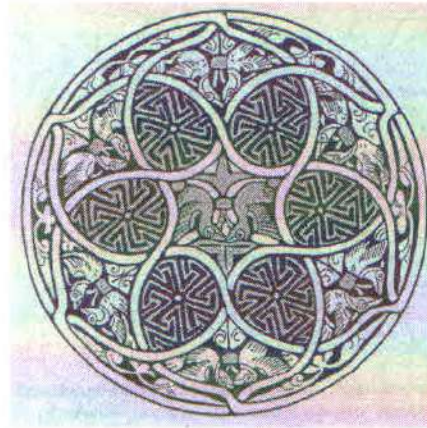
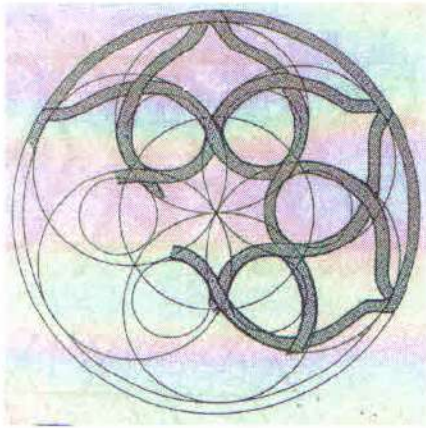

Это самый распространённый после геометрического, для которого характерны свои излюбленные мотивы, причём последние различны в разных странах, в разные времена.

Если в Японии и Китае любимое растение – хризантема, в Индии – боб, фасоль, в Иране – гвоздика, а в России – подсолнух, ромашка. Если в раннем средневековье популярны были виноградная лоза и трилистник, то в период поздней готики – чертополох и плод граната, а во времена барокко – тюльпан, пион. В 18 веке властвует роза, а в период расцвета стиля модерн – лилия и ирис.

Растительный орнамент имеет наибольшие возможности в части разнообразия используемых мотивов, приемов исполнения. В одних случаях мотивы трактуются реалистично, объёмно, в других – более стилизовано, когда

предпочтение отдается условной плоскостной форме.

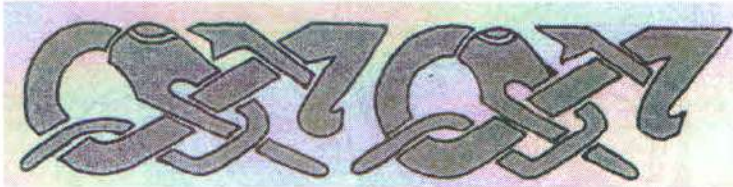

Каллиграфический орнамент

Состоит из отдельных букв и элементов текста, выразительных по своему пластическому рисунку и ритму. Искусство каллиграфии наиболее характерно и полно развилось в таких странах, как Китай, Япония, ряде арабских стран, в определенном смысле заменяя собой изобразительное искусство.

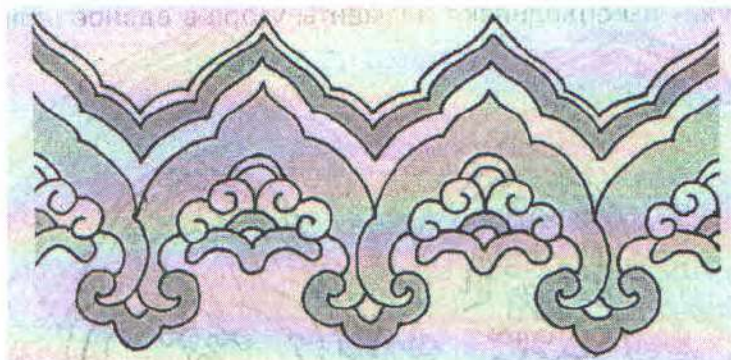
Фантастический орнамент

В основе лежат выдуманные изображения, чаще символического и мифологического содержания. Особенное распространение фантастический орнамент с изображением животных получил в странах древнего Востока (Египет, Ассирия, Китай, Индия, Византия). А в эпоху средневековья был популярен в связи с тем, что религия запрещала изображение живых существ.

Астральный орнамент

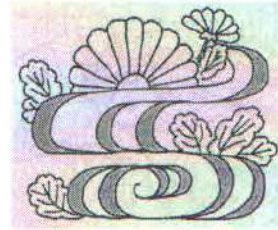
Утверждал культ неба. Основными элементами орнамента были изображение неба, солнца, облаков, звезд. Наибольшее распространение получил в Японии и Китае.

Пейзажный орнамент

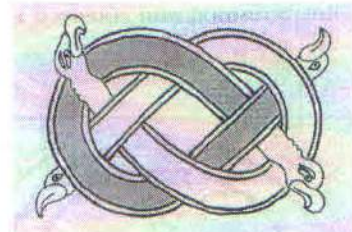
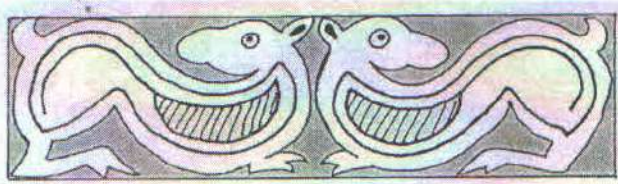
Получил распространение в текстильных изделиях Японии и Китая.

*Стилизованное изображение реки и
окружающей ее растительности*

Животный орнамент

Здесь возможны как реалистические, так и более условные, стилизованные изображения птиц, зверей. В последнем случае орнамент приближается к фантастическому.

Предметный или вещный орнамент

Возникнув в античном Риме, он не переставал и в дальнейшем широко использоваться. Содержание предметного орнамента составляют предметы военной жизни, быта, музыкального и театрального искусства.

Выразительные средства орнаментальной композиции, основные понятия.

К выразительным средствам орнаментальной композиции относятся: точки, пятно, линия, цвет, фактура.

Все они являются, в то же время, элементами композиции. Естественно, эти средства приобретают в орнаментальном художественном произведении более сложные и разнообразные формы, превращаются в орнаментальные мотивы – геометрические или изобразительные, в зависимости от поставленных задач и целей.

Наконец, композицией следует считать как непосредственную практическую работу художника, так и конечный результат творчества – художественное произведение.

Раппорт – минимальная площадь повторяющегося рисунка, включающая мотив и расстояние до соседнего мотива. Закономерное повторение раппорта по горизонтали и вертикали образуют раппортную сетку – конструктивную основу рисунка.

Мотив – это часть орнамента, главный его элемент. Мотив может представлять собой один элемент (и тогда мы имеем простой мотив) или же состоять из многих элементов, пластически оформленных в единое орнаментальное образование.

Ритм – закономерное чередование и повторение соизмеримых и чувственно ощутимых элементов. Ритм является главным организующим началом любой орнаментальной композиции.

Ритмическая организация – взаиморасположение мотивов или элемента мотива на композиционной плоскости.

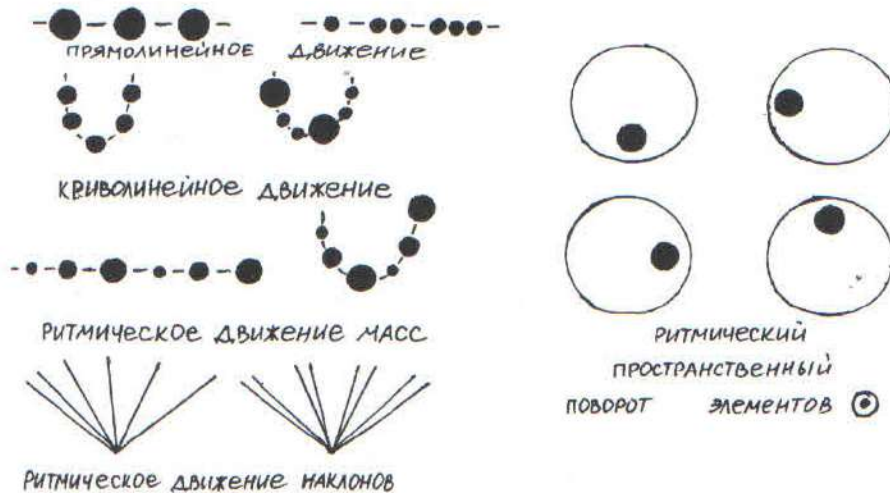
Композиционные связи – пропорциональные соотношения элементов по размерам и интервалам, ритмический порядок их чередования.

Пластика – в орнаментальном искусстве плавные непрерывные переходы одних элементов в другие.

Стилизация – видоизменение и переработка природного мотива при наибольшем художественном обобщении с целью выявления условных декоративных качеств.

Колорит – общий, преобладающий цвет орнаментальной композиции.

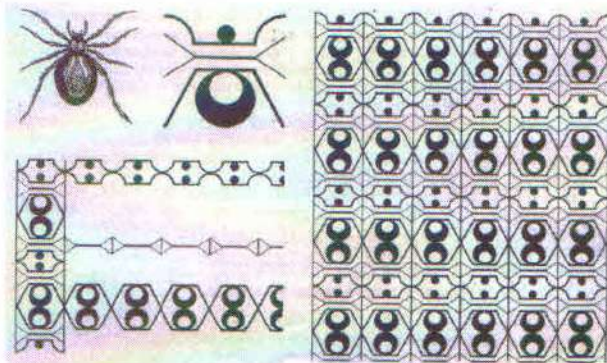
Ритмическое движение – постепенные плавные или более резкие скачкообразные переходы от малых форм к большим, от близких к далеким, от простых к сложным, от светлого к темному и т. д. Будучи всегда прерывным, оно распространяется на самые разные характеристики формы: в орнаментальной композиции размеры элементов, расстояние между ними, их наклоны или повороты, цвет или светлотные отношения элементов.

Практическое задание.

Выполнение ритма на основе природного аналога.

Необходимо создать плоскостной графический орнамент из упрощенной стилизованной природной формы.

За основу орнамента можно взять какое – либо несложное растение, например, цветок, плод, листок или насекомое. Их нужно зарисовать с натуры со всеми подробностями, а потом упростить так, чтобы осталась контурная схема зарисовки. Потом из этих элементов составить ритмический ряд, ритмическую сетку.

Законы, правила орнаментальной композиции.

Для орнамента характерны два состояния: относительный покой и движение, то есть *статика* и *динамика*. В какой бы форме и виде они не проявлялись, - это первооснова всех закономерностей орнаментального искусства.

Пропорциям и пропорциональным отношениям в любом искусстве принадлежит очень большая и, по существу, определяющая роль в самом широком смысле слова. Без убедительных пропорций в целом и деталях не может быть художественного

произведения. Пропорциональные отношения площадей рисунка и фона, размеров орнаментальных мотивов и их составных частей, линейных характеристик орнаментальных форм и т. п. определяет выразительность композиции.

Статичные композиции основываются на принципе симметрии, одинаковости.

Динамичные композиции основываются на принципе асимметрии, неодинаковости, противопоставления.

Закон соподчинения.

Противопоставление тех или иных свойств и характеристик орнаментальных мотивов в одной композиции неизбежно связано с гармонией всех противоположных и противоречивых явлений, каких бы свойств они не касались. Это следует из закона соподчинения, который формулируется следующим образом:

разное звучание выразительных средств орнаментальной композиции обеспечивается выделением из их числа главных и подчинения им второстепенных.

Закон трехкомпонентности.

Для убедительного выражения сложного и разнообразного движения орнаментальных мотивов достаточно и необходимо показать в композиции три фазы этого движения (три разных размера, три поворота) и периодически их повторять.

При построении сложной композиции из многих растительных мотивов, если их дать в трех различных четко отличаемых размерах, расположить в трех разных поворотах, на трех разных расстояниях, это придает изображению целостность их движения, позволяет создать разнообразные орнаментальные формы.

Закон простоты.

Максимальной убедительности и выразительности орнаментального образа следует добиваться минимальными выразительными средствами при минимальном определении подробностей. Художник всегда стремится увидеть и изобразить любое явление, любую форму наиболее скупыми средствами, выражая самое существенное и главное в объекте.

Орнамент из неизобразительных форм.

Самый сложный неизобразительный орнаментальный узор или мотив, по существу, состоит из простейших геометрических элементов правильной или неправильной формы. Наиболее точно передает характер очертаний любой формы линия. Она является основным формообразующим элементом. Различают три вида линий:

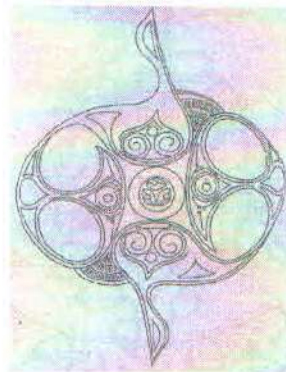
Прямые – вертикальные, горизонтальные, наклонные.

Кривые – с постоянным радиусом кривизны окружности или их дуги.

Кривые – с переменным радиусом кривизны – параболы, гиперболы и их отрезки.

Рассмотрим функции неизобразительных абстрактных элементов. Прямые линии и кривые с постоянным радиусом кривизны способны выразить плавное, спокойное движение. В природе этих линий лежат постоянство, статика, уравновешенность. При этом, если горизонтальные линии символизируют постоянство, а вертикальные – прочность, основательность, то наклонные прямые линии создают впечатление постепенного движения.

Совсем другой характер движения передают линии с переменным радиусом кривизны. Они несут в себе большую динамичность, напряженность и устремленность, неравномерность и активное движение (и нарастающее, и убывающее). Особенно остро способны выразить динамичность ломаные линии с острыми углами, так называемые молниеобразные.

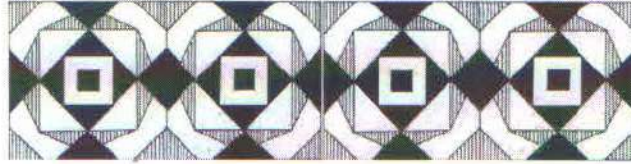

Практическое задание.

Выполнить геометрический линейный (ленточный) орнамент.

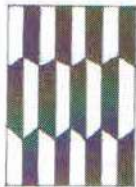
Разработать сбалансированный графический элемент орнамента из простых геометрических форм, разных по размеру, по тону. Возможно использование акварельной подложки определенной цветовой гаммы. Из полученного элемента составить линейный орнамент.

Статика, динамика в орнаментальной композиции.

Статические композиции.

Статика – состояние покоя, равновесия.

Лучше всего это состояние реализуется с помощью правильных симметричных геометрических мотивов. Хорошо идею статики выражают квадратный раппорт и симметричные мотивы, имеющие две взаимно перпендикулярные плоскости симметрии.

Условия статики:

1. симметрия мотива, выраженная наличием хотя бы одной вертикальной плоскости симметрии.
2. обеспечение пропорциональных отношений рисунка и фона.
3. выразительность силуэтных очертаний мотива и членение его на части.

От введения в композицию незначительных динамических элементов статичность рисунка только усиливается.

Когда композиции содержат только прямолинейные мотивы, то они оставляют впечатление четкости, ясности.

Композиции, организованные только из криволинейных мотивов, характеризуются плавностью и легкостью, выражают ощущение покоя.

Композиции, выполненные из контрастирующих между собой прямолинейных и криволинейных элементов, выглядят своеобразными и нарядными.

Динамические композиции.

Главным принципом динамической организации мотивов в рисунке является неодинаковость, контраст и противопоставление различных характеристик мотивов. Здесь самое главное согласовать между собой разнообразные движения элементов, найти главные, подчинить им другие, т. е. привести композицию к общему пластическому единству.

Один из видов ритмических движений строится по принципу смещенного зеркального отражения мотивов.

Пластические направления, объединяющие движения ритмических элементов, мотивов, следует рассматривать как одно из существенных специфических средств построения динамических рисунков, особенно сложных и многоэлементных.

Чаще всего для пластических направлений выбирают криволинейную форму – спокойную, дугообразную, более динамичную спиралеобразную. Можно использовать более конфликтные направления, например, ломаные линии.

Сложные пластические движения форм.

Ритмические движения элементов в орнаментальной композиции при всем их разнообразии практически без исключения представляют собой движения прерывные, поскольку эти элементы всегда отделены один от другого большим или меньшим расстоянием.

Иначе обстоит дело, когда мы говорим о пластических движениях в орнаментальной композиции. Пластикой в этой области принято называть переходы одних элементов в другие.

В орнаментальной композиции пластические движения элементов могут принимать следующие виды:

1. Членение плоскости на части.

Членение плоскости на части в виде линий простых или орнаментальных полос – ведущее выразительное средство. Сюда следует отнести и членение отдельных, достаточно крупных орнаментальных мотивов.

2. Очерчивание форм орнаментальных мотивов.

(линейная обрисовка)

Движение, которое возникает при сближении ритмических элементов, когда последние начинают зрительно образовывать почти непрерывное направление.

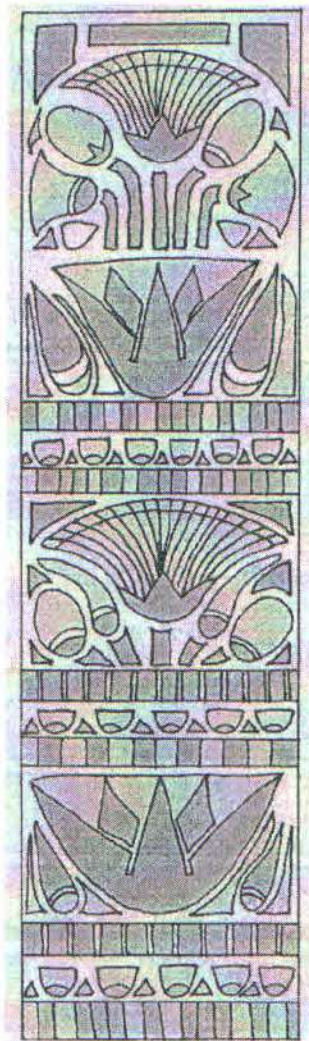
Чувственный мир объективной реальности необходимо не только эмоционально ощущать, но и аналитически его осмысливать. В этом смысле изучение и понимание закономерностей пластического движения форм для художника очень существенно с двух точек зрения:

1. чтобы распознать и увидеть указанные закономерности в природе, суметь выразить их средствами графического языка.
2. чтобы творчески интерпретировать закономерности при создании новых орнаментальных мотивов.

Любой орнамент, какому бы народу и эпохе он принадлежал, строится на трех геометрических линиях.

А эти три вида линий представляют три вида базисных пластических движений. Орнамент может состоять либо из линий одного вида, либо представлять собой сочетание линий двух или даже трех видов.

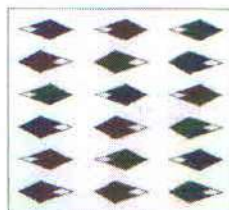
Разным видам линий соответствуют разные виды пластических движений, принципиально отличаются по внешнему виду и, что особенно важно, являются источником различных эмоциональных ощущений.

Практическое задание.

Выполнить орнамент статической композиции.

Необходимо создать орнамент с абстрактным статическим рисунком, используя нюансные ахроматические цвета.

Выполнить орнамент динамической композиции.

Необходимо создать орнамент с абстрактным динамическим рисунком, используя контрастные ахроматические цвета.

Хроматические орнаментальные композиции.

Общие сведения. Мир, окружающий человека, чрезвычайно красочен. Психофизиологический механизм восприятия цвета — явление весьма сложное. Как справедливо отмечал французский специалист по цвету на производстве Ж. Вьено (1893 — 1959), цвет может вызвать беспокойство, возбуждение или потрясение, создать гармонию, он может творить чудеса, но способен привести и к катастрофе.

Вопросы цветоведения тесно связаны с физикой, физиологией, светотехникой, психологией, эстетикой, искусствоведением и т. д.

Цвет — это свойство тел вызывать то или иное зрительное ощущение в соответствии со спектральным составом отражаемого или излучаемого ими света. Цвет обладает такими основными характеристиками, как цветовой тон (различные оттенки цвета), насыщенность (степень яркости цвета), светлота (отражающая способность цветовой поверхности).

Законы цветовых гармоний относительны. В каждую историческую эпоху у того или другого народа те или иные гармонические сочетания цветов считались особенно красивыми. Например, терракотово-красный с черным — основной мотив росписи керамики Древней Греции, для Туркестанской керамики типичны различные сочетания глубокого кобальтового цвета с цветом золотистой охры.

Установлено, что некоторые цвета солнечного спектра, так называемые теплые тона — красные, оранжевые, желтые — действуют на человека возбуждающе, расширяют зрачки и даже учащают пульс, вызывая общее утомление. Другие, так называемые холодные тона — синие, голубые, зеленые — успокаивают, уменьшают утомляемость глаз.

В помещении можно создать впечатление простора, применив светлые холодные тона. Теплыми — красными, коричневыми тонами — можно, наоборот, создать впечатление суженности пространства. Один и тот же предмет, окрашенный в светлый или просто белый цвет, всегда выглядит более легким, а в темный или черный — кажется тяжелее. Одно и то же помещение или предмет производит различное впечатление в зависимости от его окраски.

Помещения, окрашенные в голубые, синие, зеленые цвета, кажутся более прохладными, чем они есть на самом деле, а окрашенные в оранжевые, желтые, — более теплыми.

Цвет тесно связан с такими средствами композиции, как пропорция, масштаб, нюанс. Особенно велика роль цвета для достижения образности формы, то есть он помогает раскрыть сущность вещи, обострить или ослабить характер формы.

Известно, что в спектре солнечного луча семь основных цветов: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Все эти цвета имеют очень много оттенков. Из трех основных цветов — красного, желтого и синего — можно составить все остальные цвета. Смешивая краски этих цветов, можно получить зеленый цвет (синяя краска с желтой), оранжевый (желтая с красной), фиолетовый (красная с синей) и другие промежуточные цвета.

Выпускается большое количество красок различных цветов и оттенков. Для наиболее полного и правильного использования их необходимо знать основные законы цветоведения. Все цвета делятся на ахроматические и хроматические. К первым относятся белый, черный и все оттенки серого цвета. Хроматическими называют все спектральные цвета, а также пурпурные со всеми их оттенками, то есть красно-фиолетовые или малиновые тона, которых в спектре нет и которые получаются только в результате смешения в разных пропорциях спектральных цветов.

Ахроматические цвета различаются между собой только степенью светлоты, поскольку пигмент в них отсутствует. Хроматические цвета обладают тремя свойствами: цветовым тоном, светлотой и насыщенностью. К тому же они делятся на теплые (красный, оранжевый, желтый с оттенками) и холодные — голубой, синий с оттенками. Зеленый, фиолетовый и красный цвета могут быть и теплыми и холодными в зависимости от того, какой оттенок в них преобладает. Если к зеленому цвету прибавить больше желтых тонов, а к фиолетовому — красных, то эти цвета будут теплыми, если же добавить к ним голубые или синие тона, — холодными.

Теплые и холодные цвета, помещенные рядом, усиливают друг друга. Хроматические цвета также хорошо выделяются на фоне ахроматических. Так, красный, оранжевый, желтый цвета на сером фоне будут казаться ярче.

Тонов цветовой палитры, которую нам предлагает промышленность — будь-то гуашь, акварель, масляные краски — вполне достаточно для того, чтобы получить нужные нам цвета, а из цветов — цветовую гармонию.

В природе гармония цвета бесспорна. Изучая ее на примерах природных аналогов, исследуя условия, которые привели к этой гармонии, человек ищет ключ к научному решению цветовой гармонии искусственной среды.

Насыщенностью называется степень отличия хроматического цвета от развитого ему по светлоте ахроматического.

Контраст — это кажущееся изменение цвета по светлоте или цветовому тону в зависимости от окружения.

Практическое задание.

Выполнить каллиграфический орнамент.

Разработать плоскостной орнамент на основе шрифтовой композиции. Возможно использование изображения как группы букв, так и их характерных элементов. Начальный этап работы — отрисовка орнаментального элемента, решение его в единой цветовой гамме. Возможно использование графических изобразительных средств. Второй этап — составление раппортной (модульной) сетки, нанесение рисунка орнамента. Завершение работы — цветовое решение орнаментального рисунка.

Выполнить орнамент на основе животного аналога.

Может быть разработан как непосредственно животный, так и фантастический орнамент. Для этого необходимо выбрать объект — реальное или мифическое существо. Прорисовать его со всеми подробностями. Затем стилизовать до условной формы. Разработать сложный элемент для линейного орнамента. Цветовое решение — за выбором студента. Завершающий этап — выполнение орнамента в чистовом варианте.

Выполнить орнаментальную композицию в круге.

Необходимо разработать вольную орнаментальную композицию в произвольном цветовом решении.

При создании подобной композиции принято круг делить на сектора. Один сектор и будет являться элементом орнамента. Предпочтительна работа в формате А-3. Изображение поместить в полукруге.

Литература:

1. Голубева О. Л. Основы композиции : учебное пособие / О. Л. Голубева. — 2-е изд. — М. : Изд. дом «Искусство», 2004. — 120 с.: илл.

2. Дагльдиян К. Т. Декоративная композиция: учебн. Пособие / К. Т. Дагльдиян. Изд. 2-е, перераб. и доп. – Ростов н/Д : Феникс, 2010. – 312 с.
3. Ермолаева Л. П. Основы дизайнерского искусства: декоративная живопись, графика, рисунок фигуры человека: учеб. пособие для студентов-дизайнеров [Текст] / Л. П. Ермолаева. – М. : Гном и Д, 2001. – 120 с.
4. Иттен И. Искусство формы / Иоханнес Иттен – М. : Изд. Д. Аронов –2004. – 136 с.
5. Костенко Т. В. Основы композиції та тримірного формоутворення навч.-метод. посіб. / Т. В. Костенко – Харків : ХДАДМ, 2003. – 256 с.
6. Лесняк В. И. Графический дизайн (основы профессии) / В. И. Лесняк – К. : Биос дизайн Букс, 2009. – 416 с.
7. Архитектурное черчение. Пер. со словацкого. Я. Антал, Л. Кушнир, И. Сламень, Б. Гавронкова. – Киев, : Будивельник, 1980, – 128 с.
8. Борисовский Г.Б. Красота и стандарт. М.: Комитет стандартов, мер и весов, 1968. 120с.
9. Ковалев Ф.В. Золотое сечение в живописи. Киев: Вища школа, 1989. 112с.
10. Сидоренко В. Ф. К проблематике композиции в художественном конструировании / В. Ф. Сидоренко. – Техническая эстетика. 1976., № 11. С. 1–4.
11. Устин В. Б. Композиция в дизайне. Методические основы композиционно-художественного формообразования в дизайнерском творчестве: учебное пособие. – 2-е