

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА
ИСКУССТВ ПОС. ПАРКОВЫЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ТИХОРЕЦКИЙ РАЙОН**

**методическое сообщение
преподавателя изобразительного искусства
Гутор Ксении Алексеевны**

**НА ТЕМУ:
«Основы композиции».**

2021 год

Композиция – это одна из наиболее сложных проблем в художественной деятельности и, в частности, в изобразительном искусстве. Создание главной формы произведения искусства наиболее выразительно передающее художественный смысл, всегда являлось наиболее трудной задачей.

Уроки композиции 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 и учащихся отделения изобразительного искусства ДШИ.

Хотя, композиция сравнительно мало разработана в теоретических трудах по изобразительному искусству, думается, именно из-за недопонимания ее важности и значимости, и в связи с чем, многими недооценивается ее роль, как самостоятельной дисциплины. Между тем,

произведение любого вида искусства является композицией и строится по ее законам, принципам и правилам.

Понятие, принципы и основные виды композиции

Композиция является одним из важнейших элементов языка изобразительного искусства, а язык всегда выражает существующую объективную реальность.

Композиция (лат. *compositio*) означает сочинение, составление, сочетание, соединение различных частей в единое целое в соответствии с какой-либо идеей. В изобразительном искусстве композиция – это построение художественного произведения, обусловленное его содержанием, характером и назначением

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.

Композиция – важнейший организующий элемент художественной формы, придающий произведению единство и цельность, соподчиняющий

его компоненты друг другу и целому. Существуют несколько основных принципов композиции.

Единство. Основной принцип, обеспечивающий целостность произведения. Благодаря этому принципу сложное выглядит не как структура из разнообразных частей, а как связанное целое. Композиция выступает как система внутренних связей, объединяющая все компоненты формы и содержания в единое целое.

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 непеременных 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.

Соподчинение. Важнейшим средством достижения единства можно назвать закон соподчинения. Что значит соподчинение? То есть, соподчинение предполагает наличие чего-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 «Алёнушка», центр композиции – Алёнушка, в картине Крамского «Христос в пустыне» - это фигура Иисуса.

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.

Композиционный центр – одно из ключевых понятий композиции эта та часть, которая с наибольшей полнотой выражает главное в образном содержании сюжета или предмета.

Цель любой композиции выразить и передать зрителю определенные мысли, идеи, настроения. Однако объекты и элементы, размещенные на картинной плоскости, не должны вызывать у зрителя одинаковый визуальный интерес и одинаковые по силе эмоции. В гармоничной и целостной художественной композиции должно быть что – то более важное и поэтому визуально более интересное и заметное. Наиболее заметный и вызывающий повышенный интерес участок картинной плоскости называется композиционным центром.

Существует несколько приемов выделения композиционного центра:

- **среди более крупных элементов располагается мелкий**, который также будет резко отличаться и доминировать. 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;
- **один из элементов увеличивается в размерах относительно других**, один из самых простых способов привлечения внимания к композиционному центру. В станковой композиции можно использовать кинематографический прием (как бы наезд камеры на доминантный элемент);
- **сгущение элементов на одном участке плоскости** по сравнению с довольно спокойным и равномерным их рассредоточением на других участках;
- **изменение формы доминирующего элемента**, как правило, такие композиции выстраиваются на основе определенных ритмических конструкций (повторяющийся модуль линий, плоскостей), а доминанта отличается по формообразованию;

- **композиционная пауза**, образовавшаяся пустота в композиционном построении визуально будет доминировать над другими участками плоскости более или менее заполненными элементами;
- **выделение композиционного центра тоном**, основном это два противоположных приема: выделение на темном фоне визуального центра светом или наоборот, на светлом фоне темным силуэтом. Тоновое решение закладывается художником сообразно идейно-образному замыслу.

Приемы композиции.

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.

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, неизблемости, 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.

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.

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. ·

Простейшие элементы композиции: точка, линия, пятно.

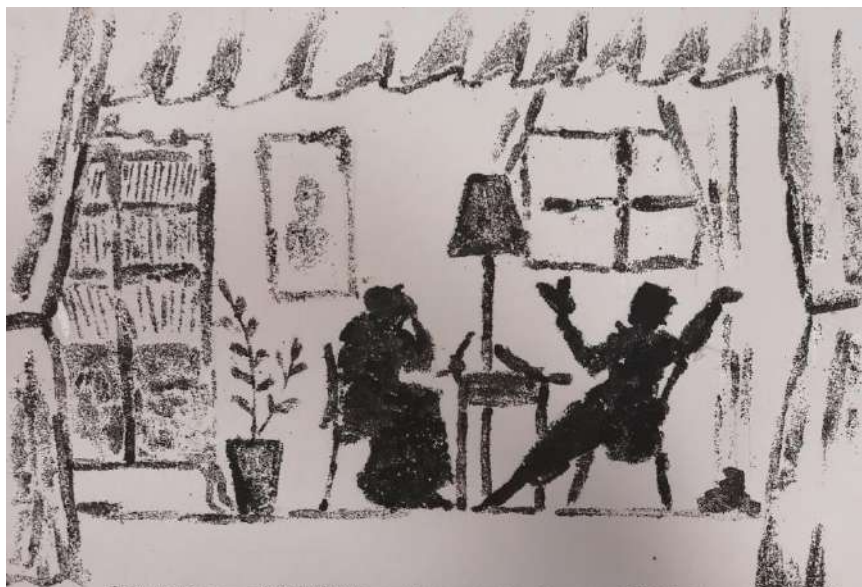
Точка – исходное понятие геометрии, не имеющее измерения. Евклид (ок. 365–300 до н.э.) утверждал, что существует неделимая, не имеющая размеров математическая, геометрически воображаемая точка. В натуральной перспективе существуют такие их образцы: хлопья снега, падающие за окном (объемные точки на объемном формате); головка шпильки, лежащая на бумаге (объемная точка на плоском формате); след, оставшийся от прокола этой шпилькой белой бумаги (вогнутая серая точка – дыра на плоском формате).

Линия – это последовательно расположенная в одном направлении группа точек, не имеющая разрывов. Безусловно, ее можно рассматривать как одно из основных средств изобразительного искусства в целом. Обладая пространственными свойствами, линия может быть использована как

средство передачи пространства на плоской поверхности. Линия – величайшая противоположность живописного первоэлемента – точки. И она с предельной точностью может быть обозначена как вторичный элемент.

Пятно – это группа точек с нечеткими границами (очертаниями). Пятно (тональное и цветное) имеет большое значение как в набросках и зарисовках, так и в работе над эскизами композиции. Тональное пятно используется и для того, чтобы уже в эскизе композиции решить тональные контрасты, которые закладывают основу выразительности.

В некоторых случаях тональное пятно наносится в начале работы, а затем уже уточняется контур формы. Нередко в набросках, зарисовках, эскизах композиции используются одновременно линия, штрих и тональное пятно (или комбинация: линия и тон), а также цветное пятно, когда необходимо передать контрасты тональные и цветные. Тональное пятно всегда дается на фоне более светлом, чем оно само, иначе пятно не будет «читаться». Цветное пятно лучше всего показывать в окружении, отношении к другим цветам. Здесь речь идет о цветовых контрастах, которые способны строить основу выразительности композиции.

Список литературы:

1. Быков В.В. Вопросы композиции в агитационно-оформительском искусстве. М.: Плакат, 1983.
2. Голубева О.Л. Основы композиции: учеб. пособие. 2-е изд. М.: Искусство, 2004. 120 с; ил.
3. Дагдиян К.Т. Декоративная композиция. Ростов н/Д: Феникс, 2008. 312 с; ил.
4. Кандинский В. Точка и линия на плоскости. СПб.: Азбука классика, 2005. С. 63–232.
5. Основы композиции. Обнинск, 1996.
6. Шорохов Е. В. Композиция. М., 1986.