

ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

Объединение «Живопись» 1 год обучения

1) Композиция (от лат. compositio - составление, сочинение, связывание)

2) Композиция - это создание структуры художественного произведения, его построение по принципу связи формы и содержания (смысловой нагрузки)

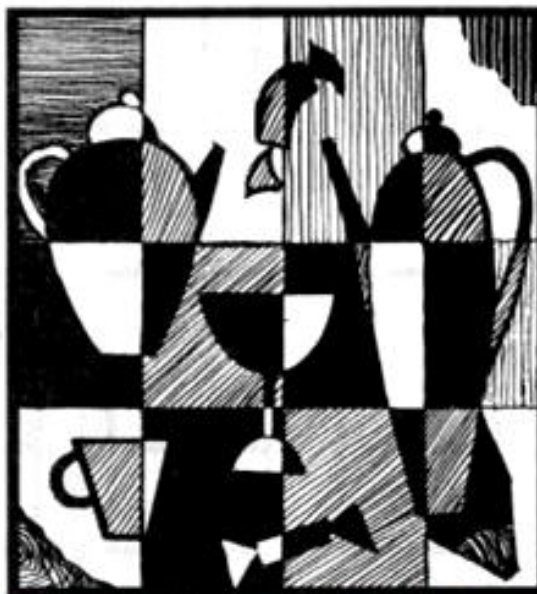
3) Композиция - само художественное произведение, результат деятельности художника, произведение искусства

4) Композиция - академическая дисциплина в обучении художников, дизайнеров, иллюстраторов

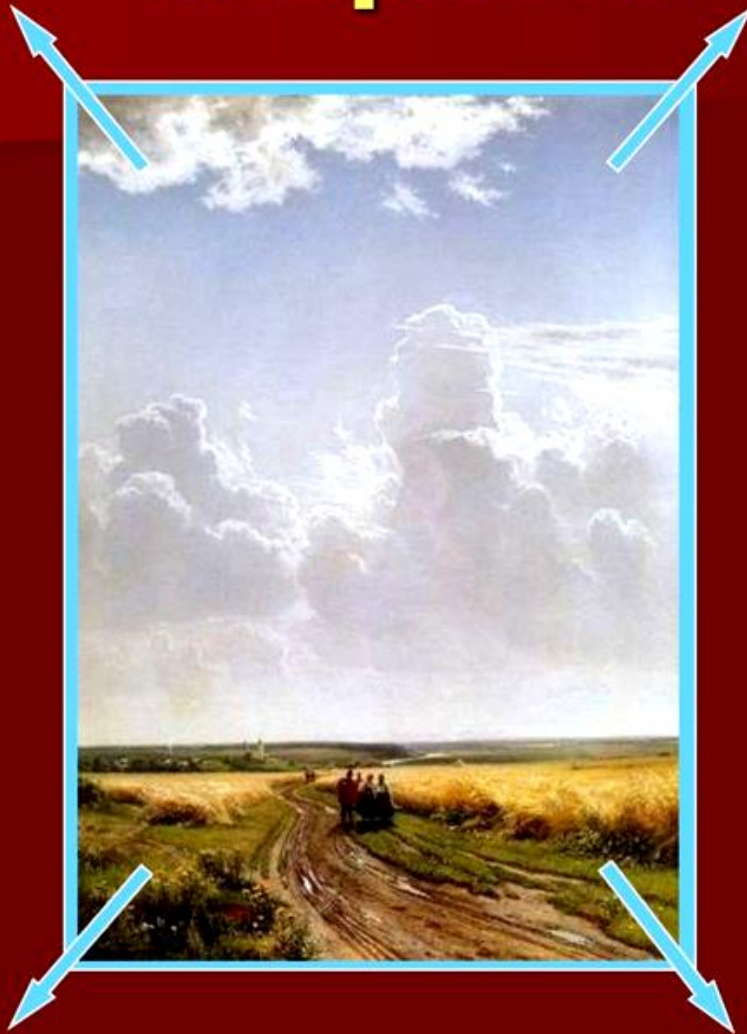
Композиция в изобразительном искусстве

- отвечает за грамотное распределение элементов изображения в плоскости картины.
- В композиции важно все - масса предметов, их зрительный "вес", 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...
- Это своеобразный "скелет" любого произведения, выявляющий его образный смысл

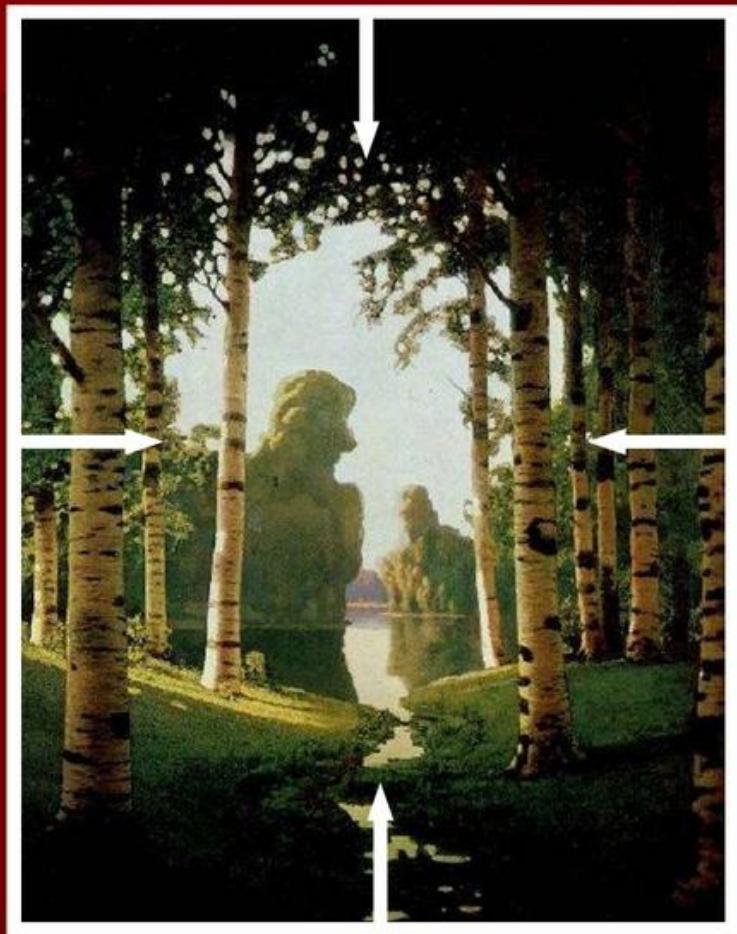

Композиция может быть:

Открытая композиция

Замкнутая композиция

4 ОСНОВНЫХ ЗАКОНА КОМПОЗИЦИИ:

- **1) Закон цельности (неделимости)** - неделимость композиции означает невозможность воспринимать её как сумму нескольких, хотя бы в малой степени самостоятельных частей.
- **2) Закон контраста** - одновременно борьба противоположностей и их диалектическое единство.
- **3) Закон новизны** - художественный образ - это всегда что-то новое в искусстве и по форме, и по содержанию, проявляется в темах, художественных средствах, композиционных решениях.
- **4) Закон подчинения всех средств композиции идейному замыслу** - художник создаёт цельное по восприятию, выразительное, идейно-художественное произведение.

Правила композиции:

- **1). Ритм** - последовательное чередование элементов в композиции.
- **2). Сюжетно-композиционный центр** - часть, которая выражает главное в идейном содержании сюжета. Композиционный центр выделяется объёмом, освещённостью и др.
- **3). Симметрия** - уравновешенность частей композиции достигается за счёт зеркального отображения одной из половин изображения. Центр композиции, в этом случае, совпадает с геометрическим центром картинной плоскости.
- **4). Асимметрия** - равновесие достигается введением пространственных пауз между предметами, которые либо приближаются друг к другу, либо удаляются, а также путём противопоставления больших и малых форм, контрастов и т.д.
- **5). Расположение главного на втором плане**

Работа над композицией обширна и включает в себя несколько последовательных этапов:

- 1) поиск темы произведения;
- 2) определение идеи картины;
- 3) выбор сюжета;
- 4) подбор формата картины, размера листа или холста и техники исполнения;
- 5) создание структуры линий и пятен будущего произведения;
- 6) поиск наиболее выразительных и характерных поз персонажей, их характеров и расположения друг по отношению к другу;
- 7) определение изобразительного языка и стилизации;
- 8) доработка равновесия цветовых и тональных пятен в картине, ритм элементов;
- 9) усиление смыслового и композиционного центров;
- 10) характер и количество деталей и т. д.

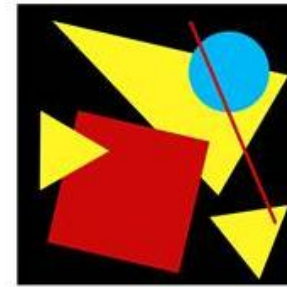

Приёмы композиции:

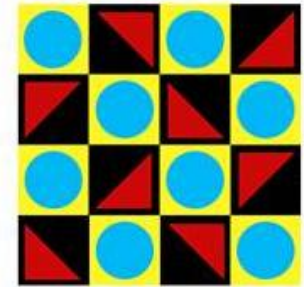
- + вертикали и горизонтали;
- + контраста:
- + диагоналей (для передачи движения);
- + статики-динамики;
- + равновесия частей;
- + “золотого” сечения;
- + передачи пространства;
- + передачи впечатления монументальности ...

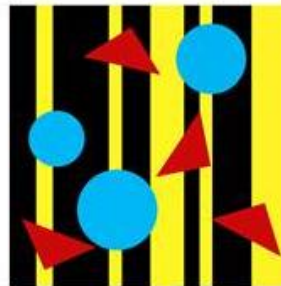
СИММЕТРИЯ

АСИММЕТРИЯ

МОДУЛЬ

РИТМ

ДИНАМИКА

СТАТИКА

ДОМИНАНТА

КОНТРАСТ ПО РАЗМЕРУ

КОНТРАСТ ПО ФОРМЕ

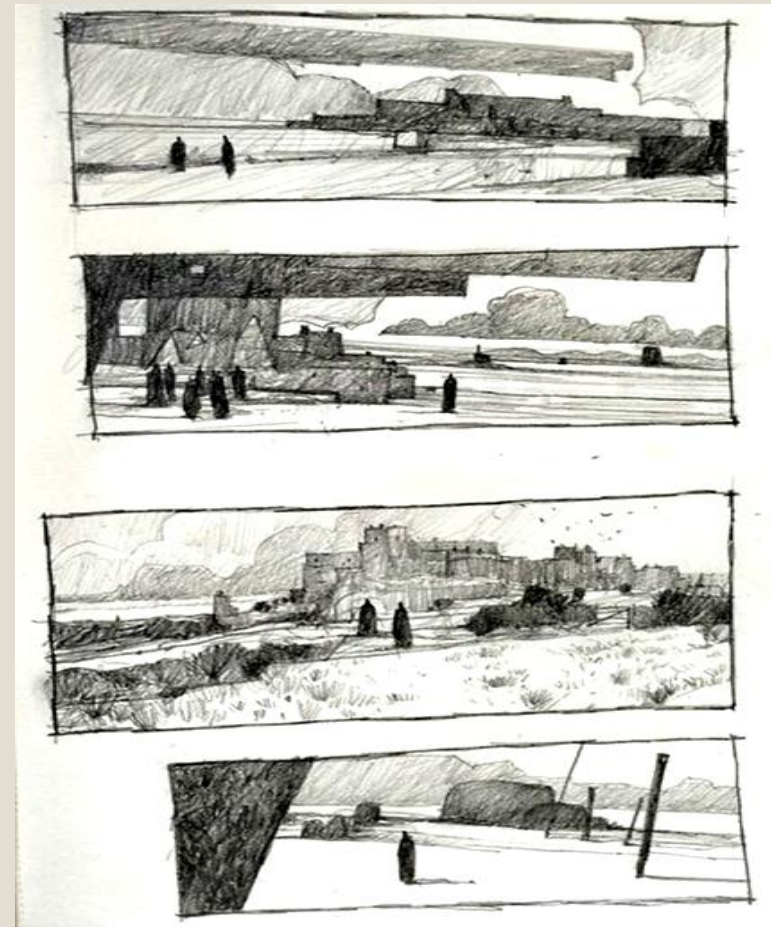
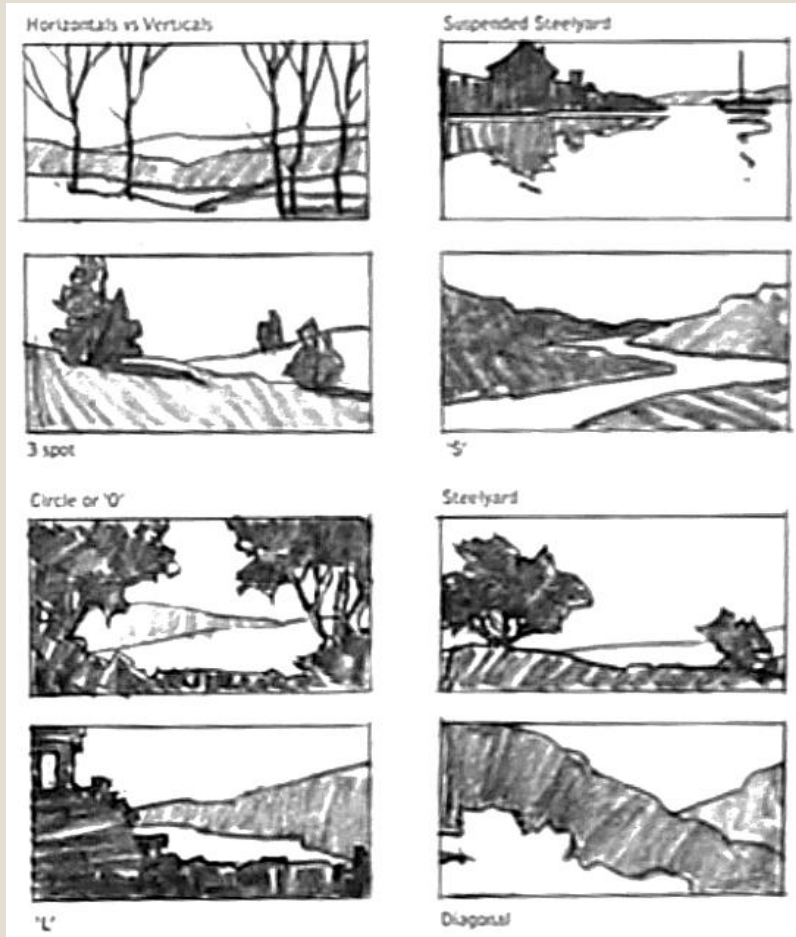

КОМПОЗИЦИЯ В ПЕЙЗАЖЕ

Практическая работа

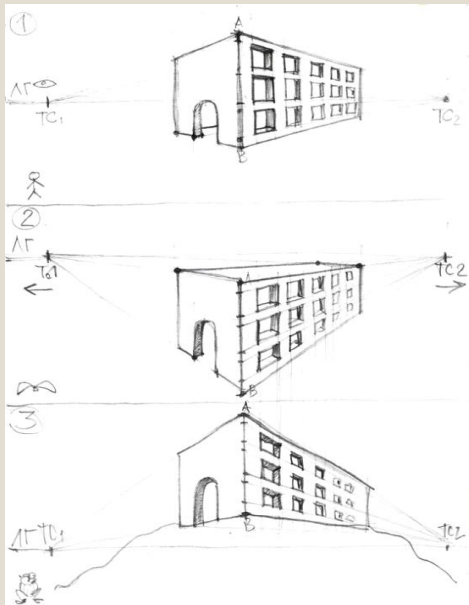
Пейза́ж (фр. Paysage, - страна, местность) — жанр изобразительного искусства), в котором основным предметом изображения является природа

Композиция в пейзаже рисунка

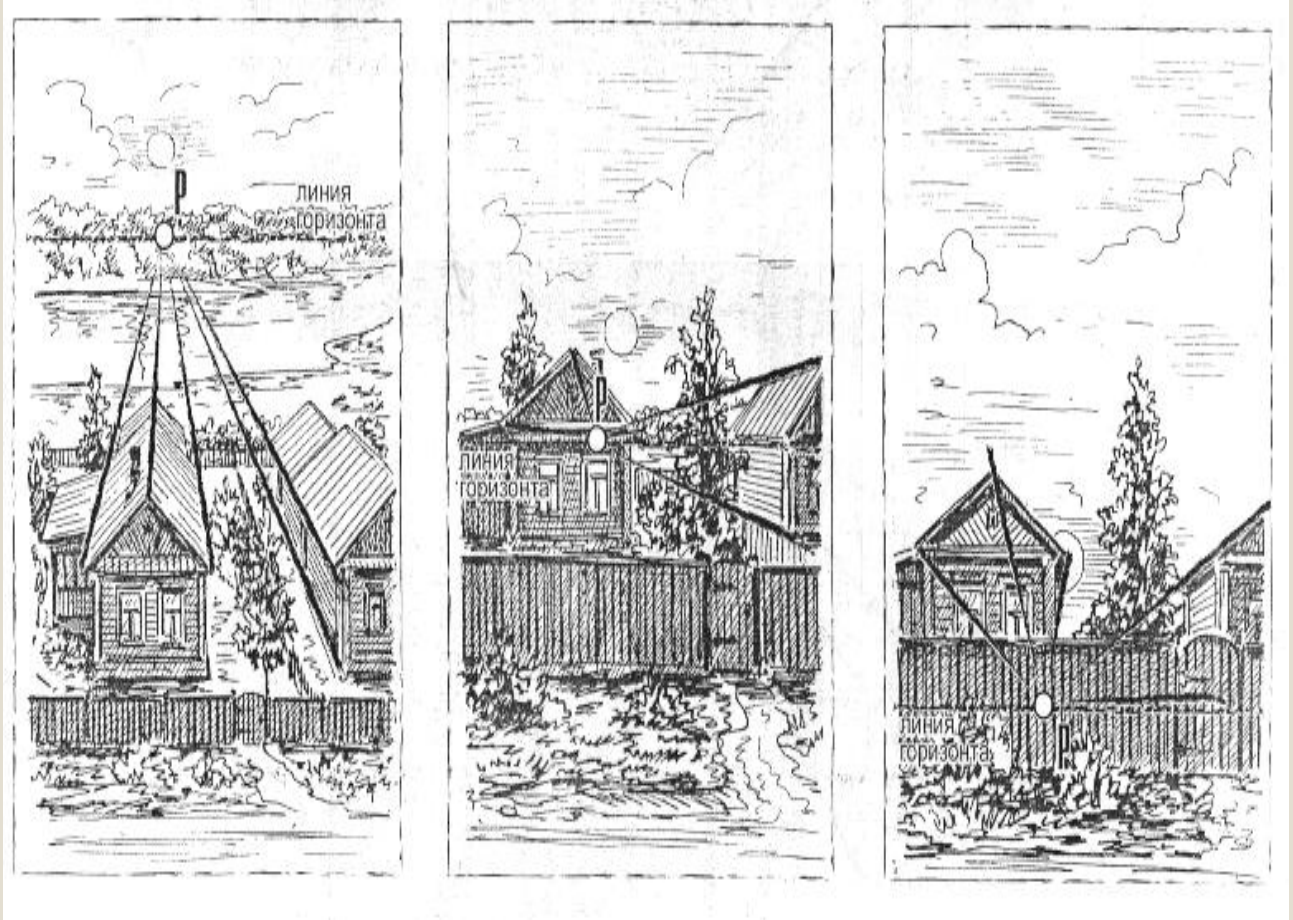
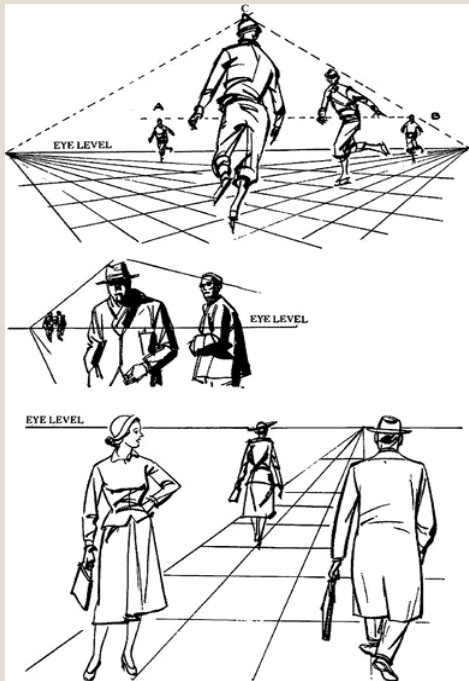

Если мы рисуем природу с натуры, нам необходимо продумать композицию нашего рисунка. Сначала выбираем точку обзора, выделяем главную часть композиции пейзажа, определить, сколько места займет фон, и так далее.

Перед тем как начать, исследуем местность на предмет выгодных ракурсов, которые дадут нам самый интересный и необычный обзор.

Большое значение в пейзаже имеет **линия горизонта**.
В зависимости от уровня ее расположения на холсте, у
картины будет разное настроение и сюжет.

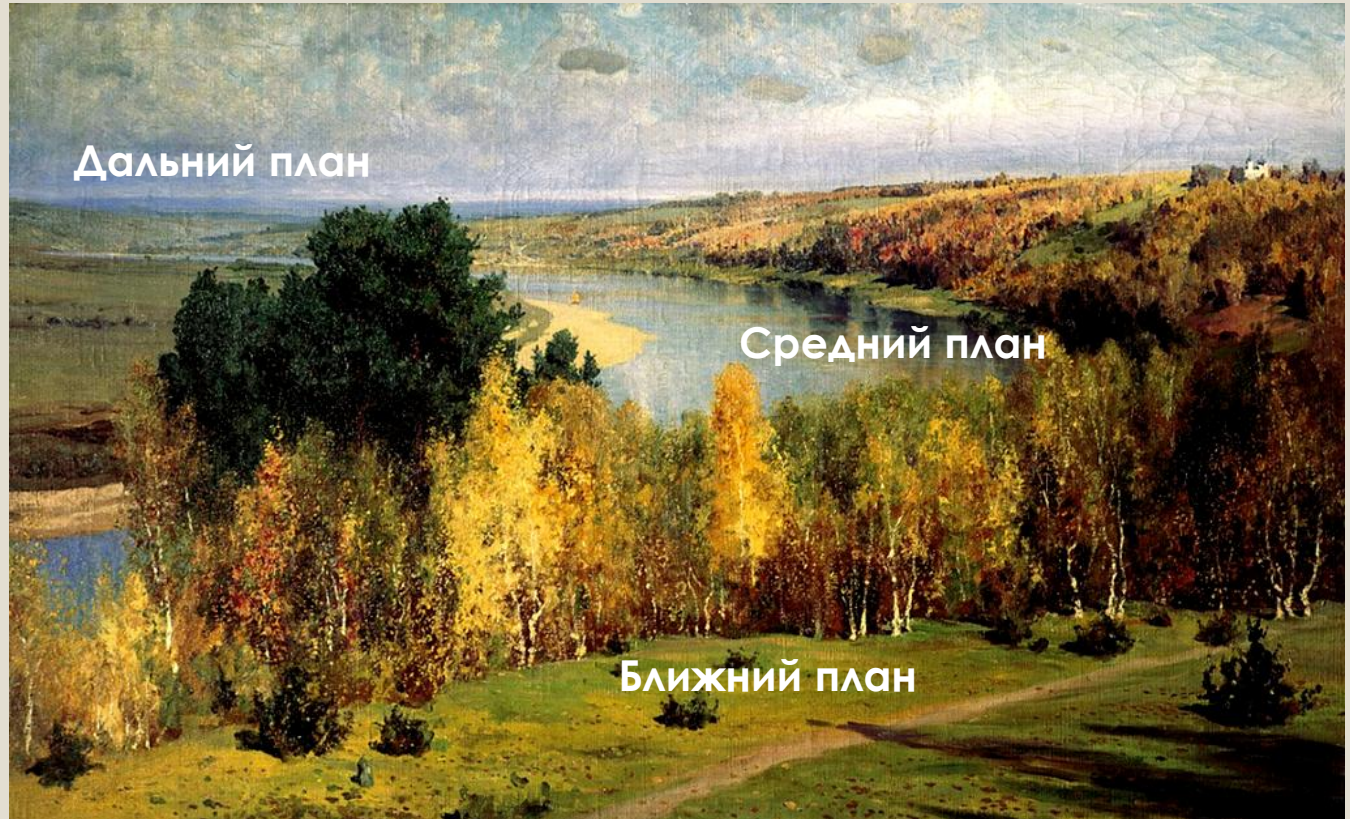

Пространство в пейзаже

Работая над пейзажем, сталкиваемся с проблемой неограниченного пространства. Создание иллюзии глубины пространства и бесконечно глубокой перспективы - главная художественная задача в композиции пейзажа.

Пространство в пейзаже можно разделить на отдельные планы:

- первый - ближний,
- второй - средний,
- третий - дальний.

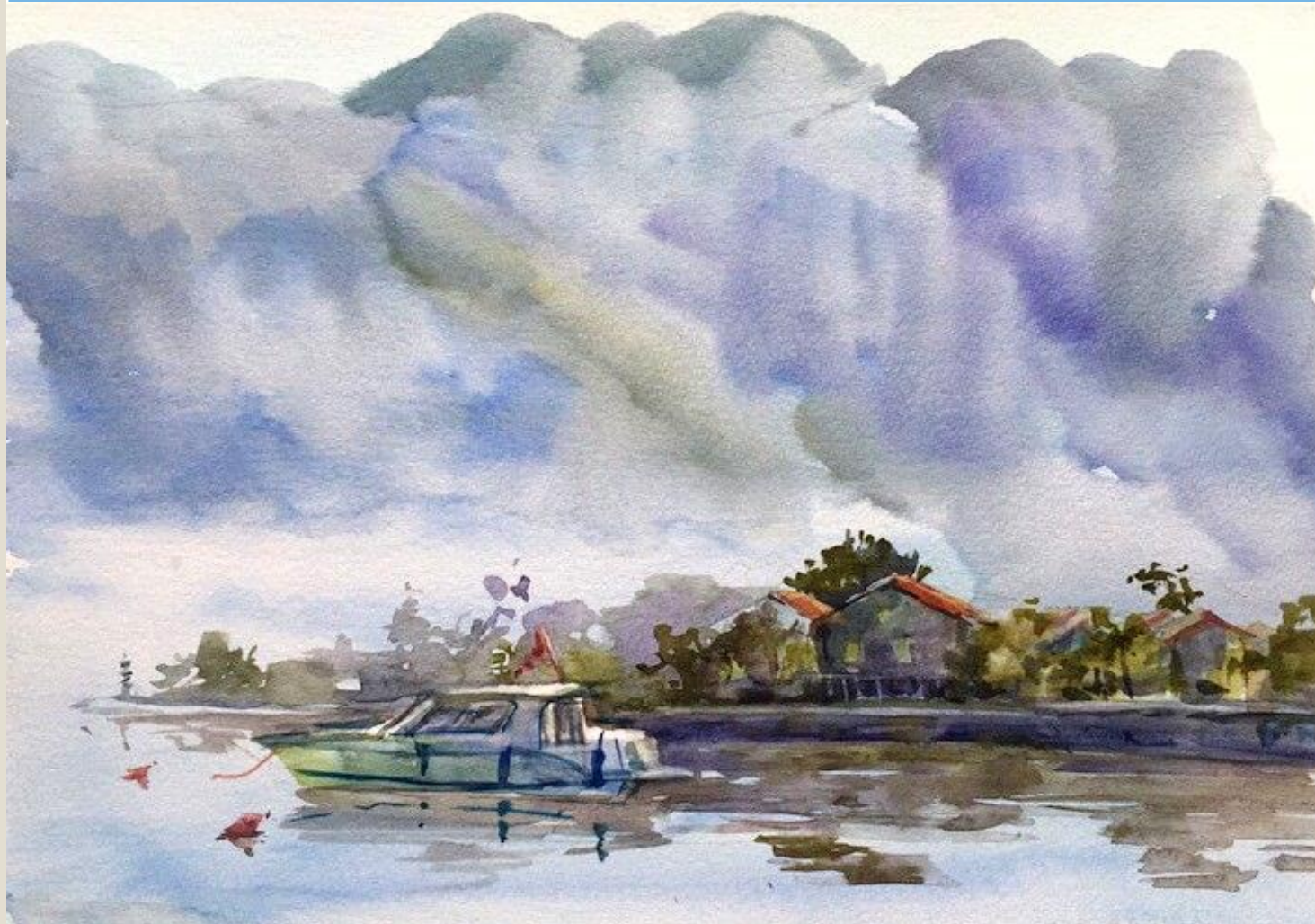
Важным средством создания иллюзии глубины и усиления выразительности сюжета является **масштаб** и **воздушно-линейная перспектива**: *размер и контраст предметов по мере их удаленности уменьшается.*

Первое правило работы над пейзажем заключается в том, что :
*«Объекты дальнего плана всегда выглядят более холодными по
цвету, нежели объекты ближнего плана».*

Второе правило:

«Детальность переднего плана и общность дальнего».

Третье правило:

«На переднем плане более контрастные сочетания света и теней, а вдали они сближаются по тону»

Светлое темнеет, темное – светлеет.
Это различие соотношений тона вблизи и вдали

Этапы композиционной работы над живописным пейзажем

Работа ведется от общего к частному

1. Определяем цветовые пятна
2. Делаем общую заливку цветом
3. Намечаем свет и тени
4. Работаем с цветовыми отношениями
5. Уточняем рисунок, добавляем детали
6. Обобщаем рисунок, завершаем

Панорамный зимний пейзаж

1. Намечаем линию горизонта на втором плане
2. Раскрашиваем фон неба от желтого до золотистого
3. Затем и первый план земли. Первый план темнее чем второй
4. Данный подход в композиции является – акцентированием внимания зрителя к второму плану, где он станет центром композиции
5. Далее рисуем дальние деревья и дома
6. Показываем ярким цветом луну

физминутка

Тихо все, ребята, встали,
Руки дружно все подняли,
Развели их в стороны,
Посмотрели, ровно ли,
Опустили разом вниз,
Тихо, тихо все садись.

