

КОМПОЗИЦИЯ ЛАНДШАФТНОГО ПЕЙЗАЖА

Композиция

- *В ландшафтном искусстве композицию можно определить как расположение пространственных форм паркового объекта в определенном сочетании, образующем гармоническое единство организуемого*

Композиция (от лат. compositio — расположение, составление, соединение) означает построение произведения искусства пространства

Элементы композиции

- **Пространственные формы**
- поверхность земли, (с газоном, цветниками, покрытием),
- элементы рельефа,
- водное зеркало,
- стены леса,
- ограждения и др.
- **Объектами ландшафта**
- древесные массивы,
- отдельно стоящие деревья и кустарники,
- архитектурные сооружения
- скульптура и т.д.

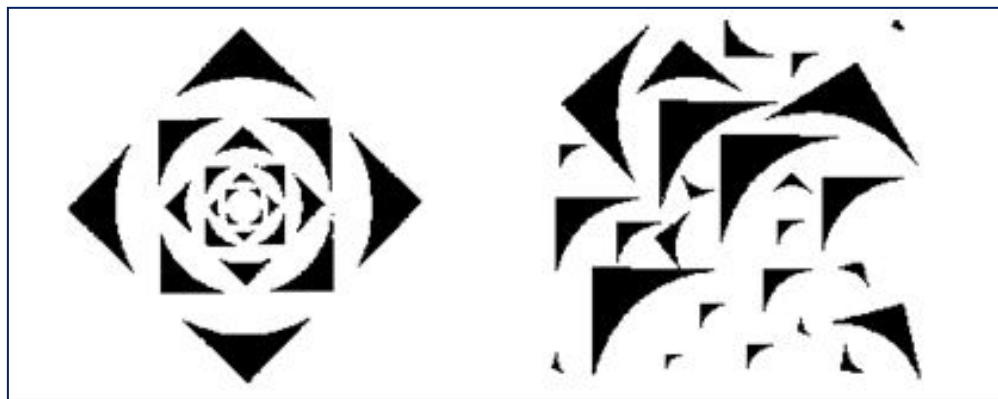

Любая картина начинается с композиции. А это – искусство сочинения, соединение различных частей в единое целое, выделение главного.

Наиболее характерными и часто встречающимися композиционными закономерностями являются **целостность, равновесие, соподчинение и ритм**

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ КОМПОЗИЦИИ

Целостность

Слева –целостность, справа – отсутствие целостности

- **Целостность** проявляется в построении произведения, его конструкции. Закон целостности (или единства) композиции считается соблюденным, если при охвате изображения взглядом оно воспринимается как единое целое и не распадается на отдельные части

Равновесие

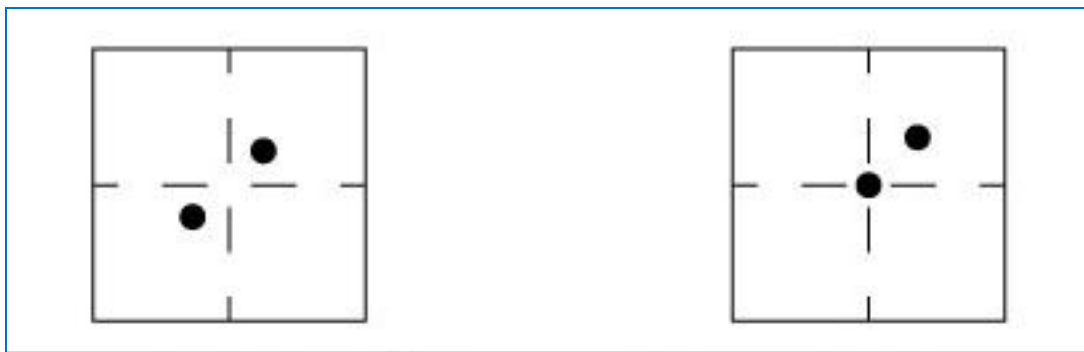

Схема. Уравновешенная и неуравновешенная композиция

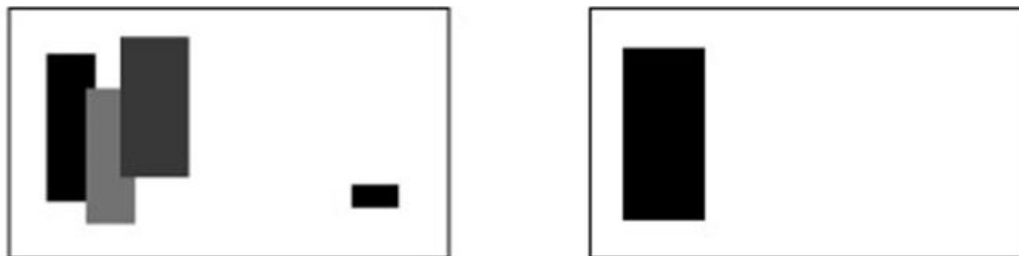
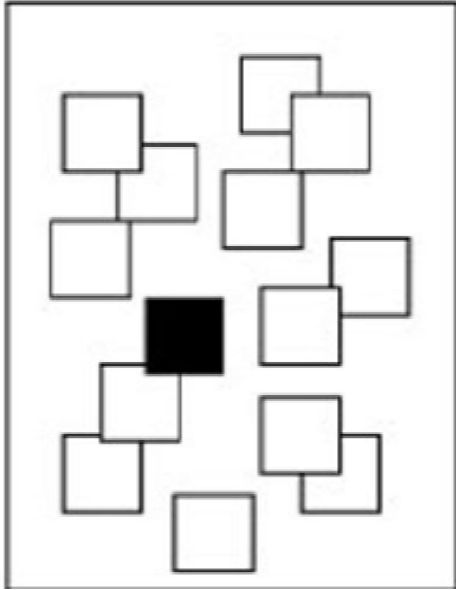

Схема. Ассиметричная композиция. Слева уравновешенная, справа - неуравновешенная

- **Равновесие** - это такое состояние композиции, при котором все элементы сбалансированы между собой. Оно зависит от распределения основных масс композиции относительно ее центра,

Соподчинение

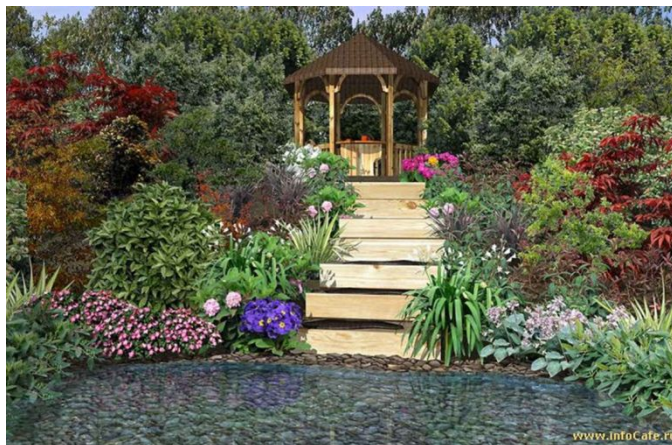
- ДОМИНАНТА (лат. *dominantis* — "господствующий, повелевающий") — композиционный элемент, которому придается наибольшее значение
- В композиции должна быть **доминанта (акцент)**, которая является смысловым центром. Главный элемент сразу бросается в глаза, роль второстепенных - оттенить, подчеркнуть, выделить доминанту и направлять взгляд зрителя при рассматривании

Доминанта в живописи и в ландшафтной архитектуре

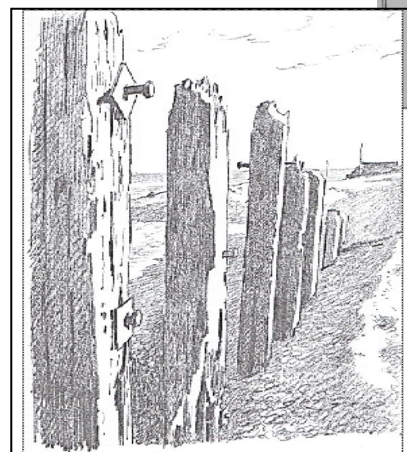

*Рембрандт Харменс ван Рейн.
Отречение апостола Петра
(пример светотеневого акцента)*

Смысловой центр никак не связан с геометрическим центром композиции и в картине он может быть не один

РИТМ

Ряд столбов-волнорезов образуют определенный ритм и подчеркивают перспективу

- **Ритм** - это чередование каких-либо элементов в определенной последовательности. Ритм в композиции может быть задан линиями, пятнами света и тени, пятнами цвета. Ритм может строиться на контрастах объёмов. **Если равновесие – это относительное спокойствие, то ритм – передача движения**

Пропорциональность

- Соблюдение правильных пропорций при построении композиции чрезвычайно важно, так как дисбаланс в пропорциях исказит всю картину сада в целом. Для того, чтобы не ошибиться с выбором пропорций, используйте
- **Закон золотого сечения** : при делении отрезка на 2 части большая часть относится к меньшей, как весь отрезок относится к большей части – 3:5:8.
- При нарушении закона исчезает чувство равновесия и комфорта.

Контраст

- **Контраст** - это сильно выраженное различие пространственных форм (светлый – темный, большой – маленький, высокий – низкий, гладкий – шершавый и т.д.).

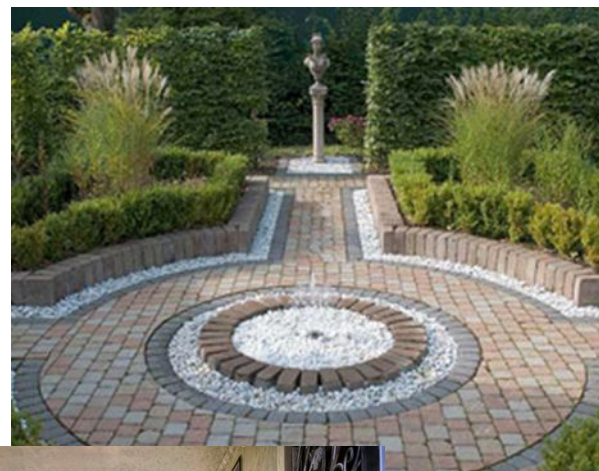

Контраста можно добиться на различности форм: пирамидальная – плакучая, шаровидная – колоновидная; по фактуре: шероховатая – глянцевая поверхность листьев; по цвету растений или декоративных элементов

**Для создания такого эффекта из уже известного нам правила Золотого сечения убираем один элемент 8:5
убираем: 3.**

Симметрия

- **Симметрия** — одно из наиболее ярких и наглядно проявляющихся свойств композиции, средство, с помощью которого организуется форма композиции (группа деревьев, партерный цветник, сад в целом и т. п.), где элементы расположены правильно относительно плоскости, оси или центра

Асимметрия

- **Асимметрия** — средство композиции, которое основывается на динамической уравновешенности элементов, на впечатлении движения их в пределах целого..

Элементы композиции - их характер, размеры, расположение в пространстве должны быть подчинены зрительному равновесию. Если симметричная композиция воспринимается легко и сразу, то асимметричная читается постепенно.

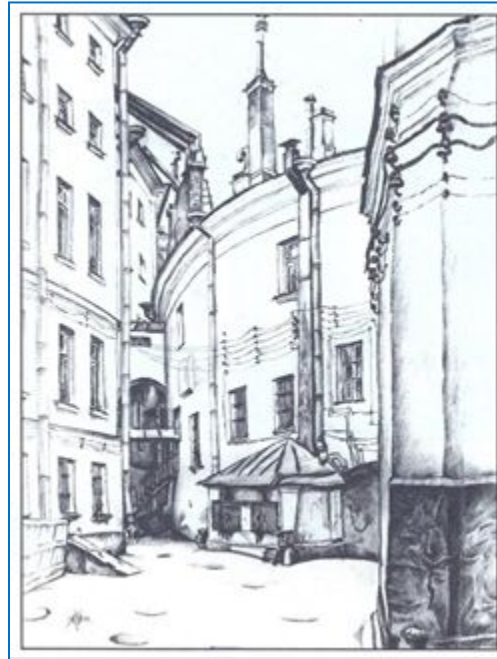

Асимметрия - это отсутствие симметрии.

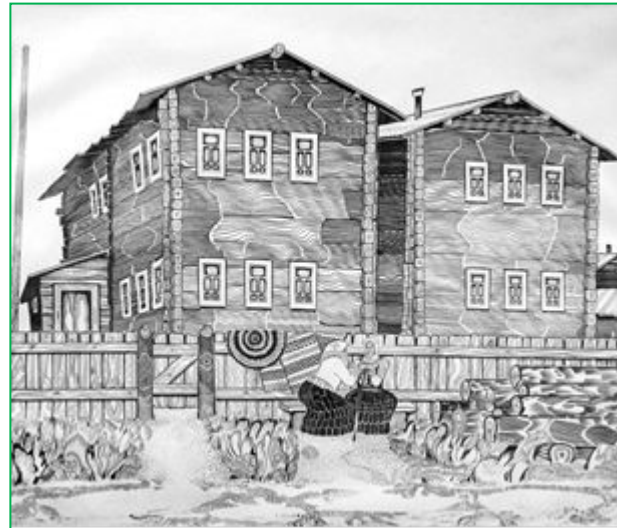
Формат

А.К.Саврасов. Пейзаж с мельницей. 1961г.

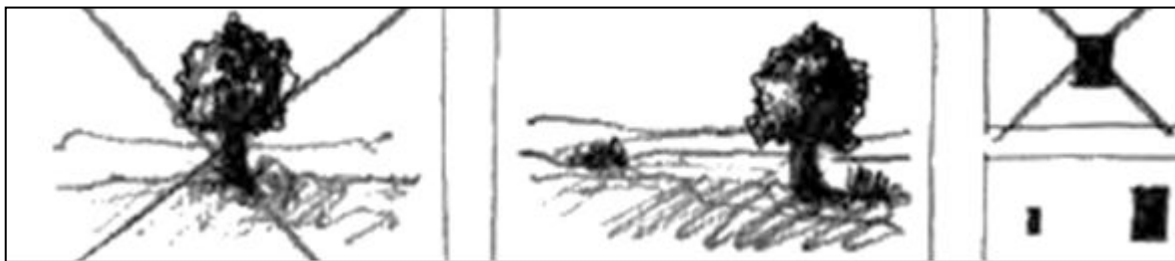

М.Добужинский. Петербургский дворик. 1902

В. Г. Залитко. Две сестры

Ошибки при рисовании ландшафта

1. Нельзя размещать главный объект изображения в центре картины

2. Линия горизонта не должна делит картину пополам. Она может быть выше или ниже

3. Неверно делить рисунок на две равные части, контрастирующие с друг другом (темное /светлое, насыщенное /малонасыщенное)

Ошибки при рисовании ландшафта

4. Слишком крупный объект, рисунок «не дышит», надо оставить больше пространства.

5. Надо избегать деления рисунка на две равные части по принципу строгой симметрии.

6. Монотонность горизонтальных линий маловыразительна, необходимо добавлять вертикали в композиции.

Ошибки при рисовании ландшафта

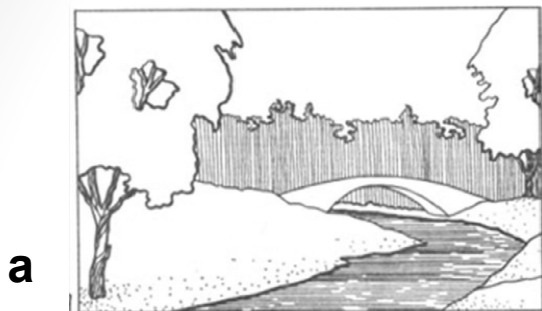

7. В пейзаже надо избегать схождения линий к горизонту в центре рисунка

8. Взгляд зрителя направляется вглубь рисунка, а не к боковым его краям

Классификация пейзажей по А.Кищаку

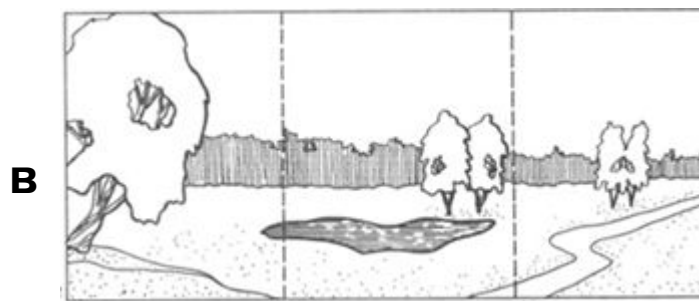

а - простой односюжетный пейзаж
(мостик в обрамлении деревьев)

б - сложный двухсюжетный пейзаж: 1 —
дорога, 2 — озеро;

в — панорамный пейзаж: 1 — старое
дерево, 2 — деревья и водоем, 3 —
дорога

Типы пейзажей по восприятию

а — односюжетный простой

а

б — двухсюжетный
сложный

б

в —
панорамный

в

Композиционная структура

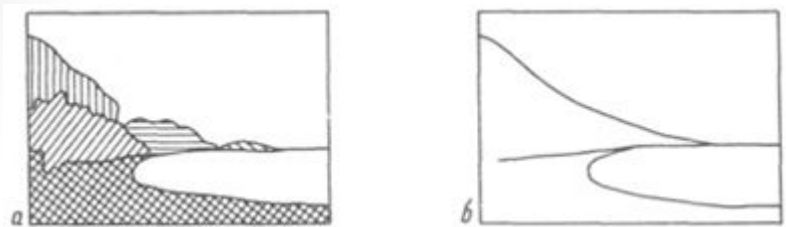
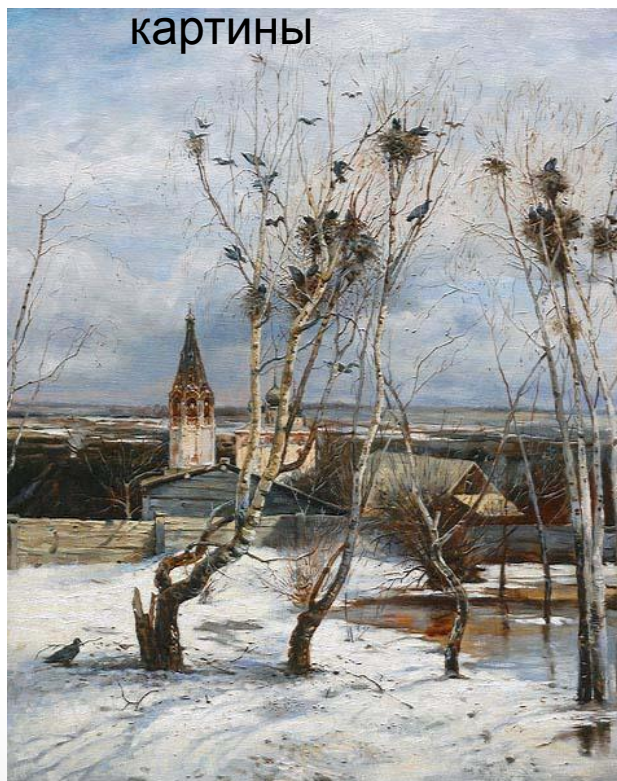

Схема композиции
картины

А. Саврасов «Грачи
прилетели»,

С. Щедрин «Большая гавань в
Соренто

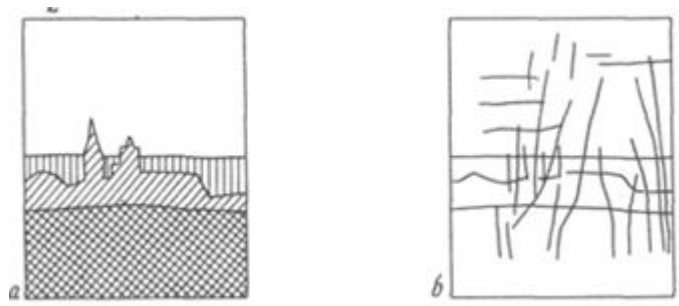

Схема композиции
картины

Композиционная структура

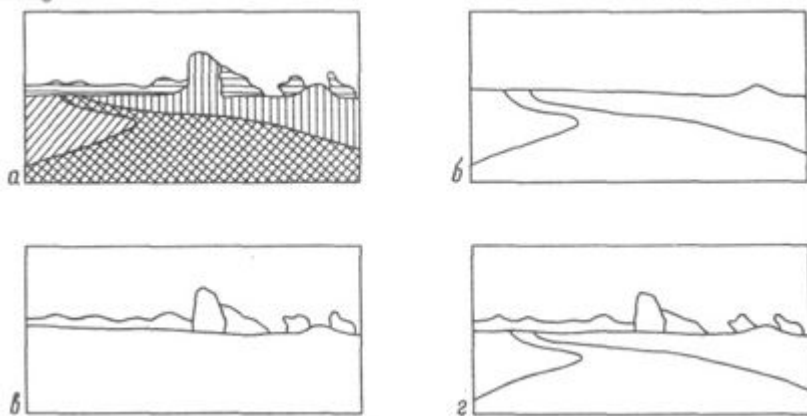

Схема композиции
картины

Ф. Васильев
«Оттепель»;

Вывод: основными средствами построения пейзажа на картинной плоскости являются:

- ритм,
- симметрия и асимметрия,
- контраст и нюанс,
- масштабность,
- пропорциональность,
- пространство.

Пространство в композиции играет главную роль: оно является основным фактором образования структуры композиции.

Вопросы для самоконтроля

- 1. Назовите основные законы композиции художественного произведения.
- 2. Перечислите основные средства выразительности построения картины.
- 3. Какие характерные композиционные ошибки делают начинающие художники?
- 4. Какую роль играет линия горизонта в картине? И что такое точка схода?
- 5. Что такое композиционный центр картины?
- 6. Значение формата картины в композиционном решении.