

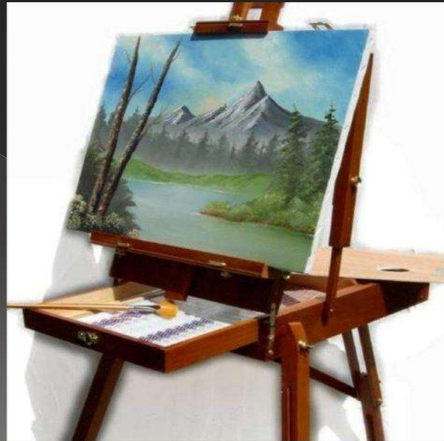
Изобразительное искусство и ЗАКОНЫ КОМПОЗИЦИИ

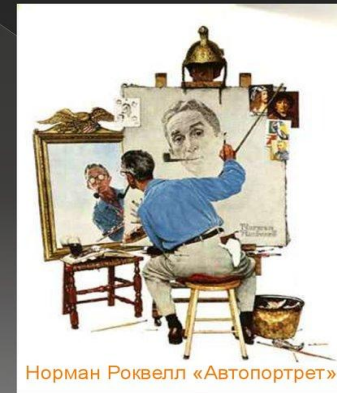
Искусство это творчество в целом.
Какие виды искусства нам известны:
Литература, музыка, танец, театр, кино.

Изобразительное искусство

- вид художественного творчества, который воспроизводит окружающий мир.

Изобразительное искусство делится на виды и на жанры

Норман Роквелл «Автопортрет»

Давайте посмотрим какие виды и жанры существуют в изобразительном искусстве

Виды изобразительного искусства

ЖИВОПИСЬ

ИСКУССТВА

ГРАФИКА

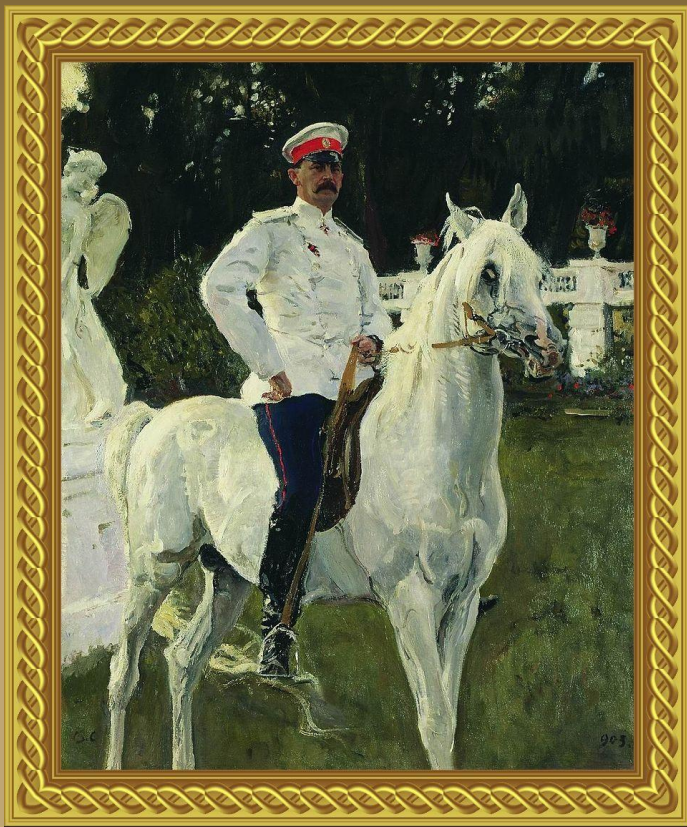
АРХИТЕКТУРА

СКУЛЬПТУРА

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ

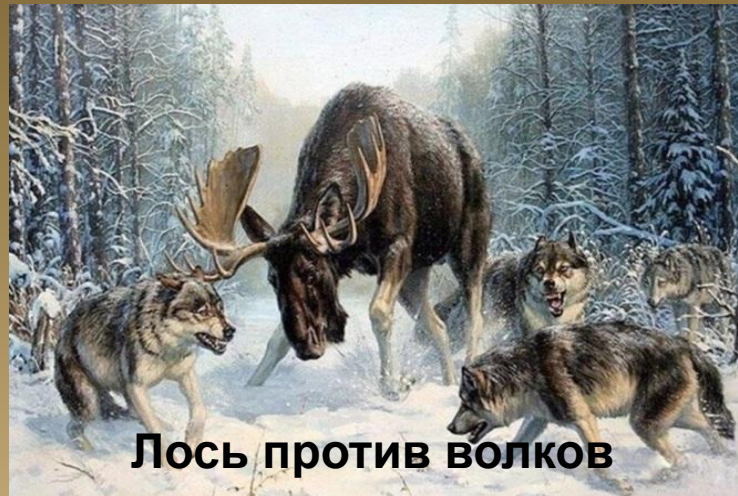
**Живописью мы называем
произведения,
созданные красками
Это уже знакомые нам
акварель, гуашь, а также
картины, написанные маслом**

Техника живописи на протяжении веков постоянно совершенствовалась. Живописцев привлекали всё более разнообразные сюжеты. Это и привело к появлению **жанров**.

**Давайте поподробней остановимся
на некоторых жанрах**

The image features a solid light brown background. In the lower right quadrant, there are several overlapping, wavy, horizontal lines in a slightly darker shade of brown, creating a decorative, fluid pattern.

Анималистический жанр

изображение животных в живописи
Название происходит от латинского слова «анимал»,
что в переводе означает - животное. Художники,
работающие в анималистическом жанре,
называются анималистами. Анималисты изучают
характер, повадки и образ жизни животных. Они
наблюдают за ними и в зоопарке, и в дикой природе.

Я рисую акварелью
Белку под мохнатой елью.
Скачет рыжая малютка
По сухой опавшей хвое.
Я прошу: «Ну хоть минутку
Посиди-ка ты в покое!
Чтоб я смог нарисовать
Твой чудесный пышный хвостик,
Чтоб сумел я передать
Быстрый глаз и влажный носик!

Мы с вами тоже рисовали домашнее животное «Кот под зонтом»

А теперь разберём следующий жанр

Если видишь, что с картины
Смотрит кто-нибудь на нас,
Или принц в плаще
старинном,
или в робе верхолаз,
Лётчик или балерина,
Или Колька твой сосед
Обязательно картина
называется

ПОРТРЕТ!

Тропинин В.А.
«Портрет сына»

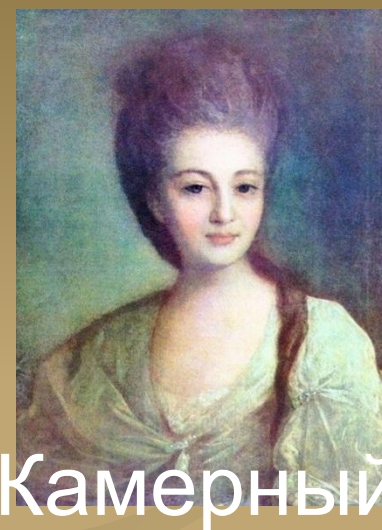
Портрет - жанр живописи, в котором передаётся образ человека

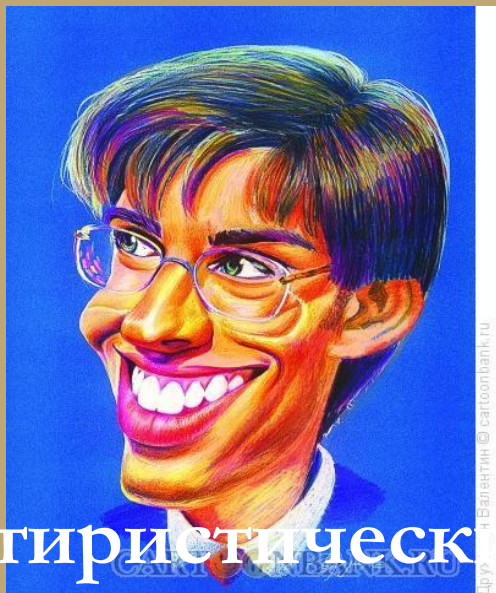
Парадный

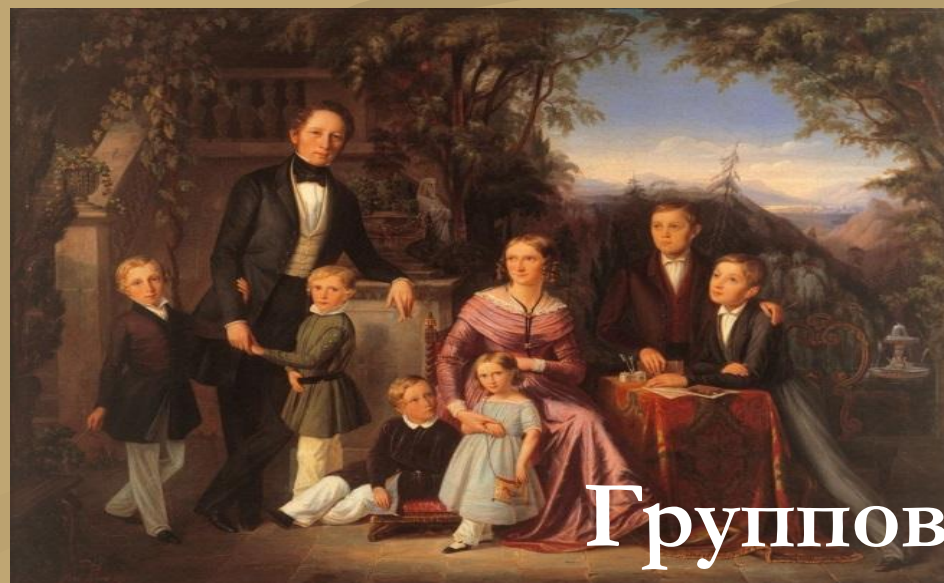
Автопортрет

Камерный

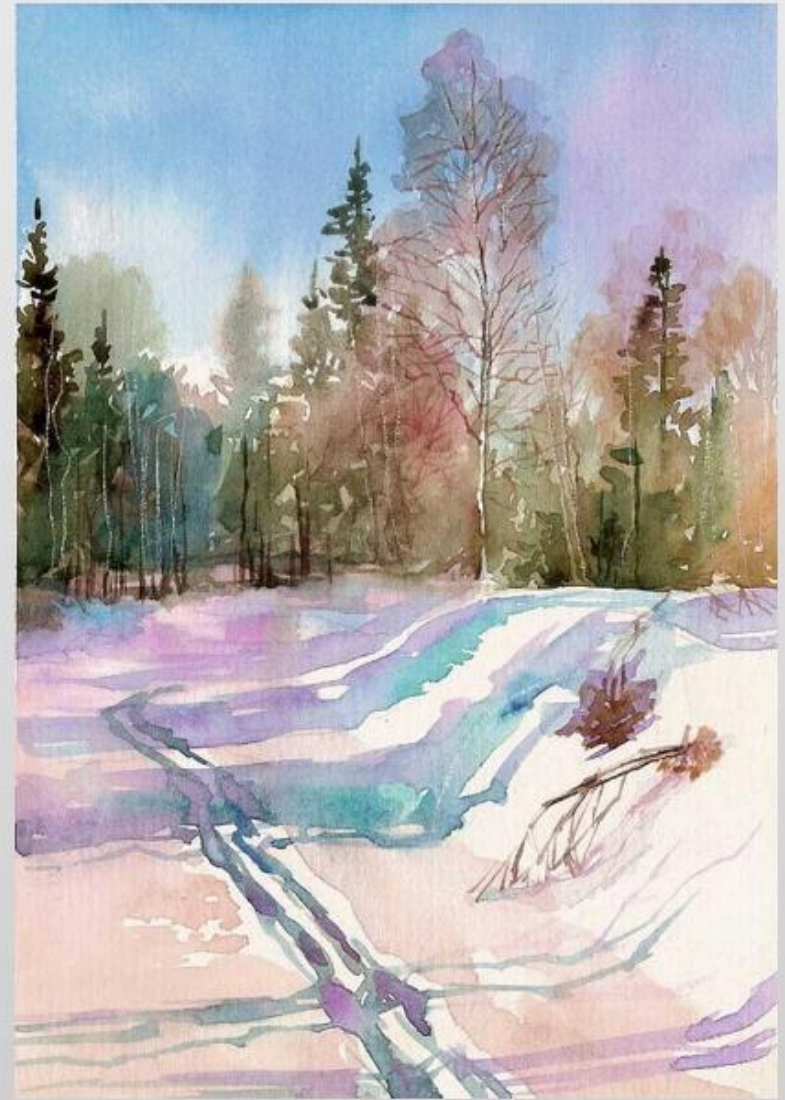

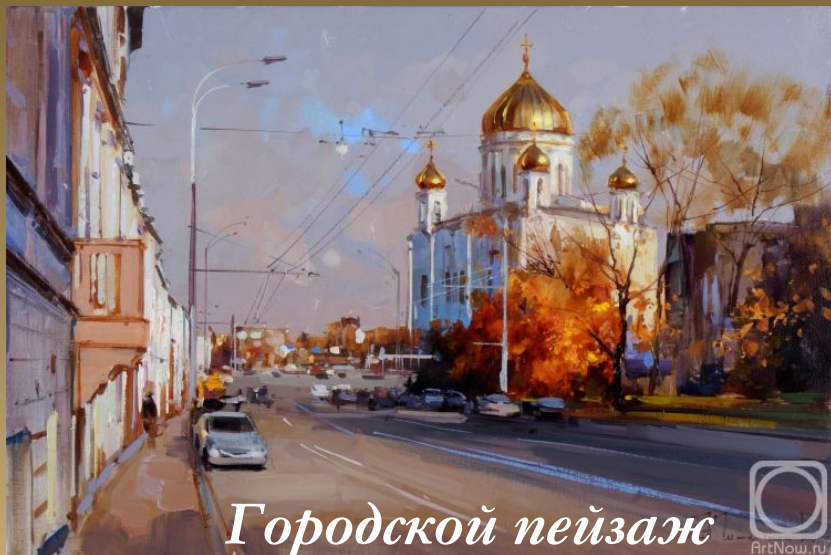
Сатиристический

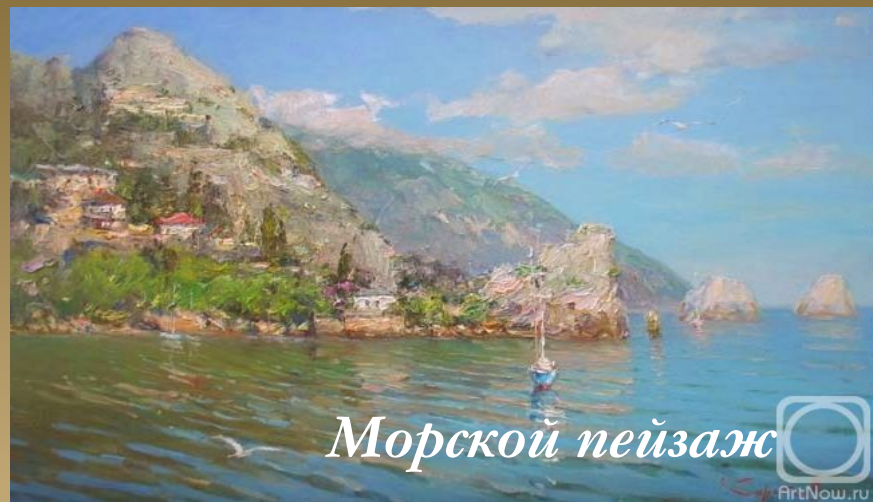
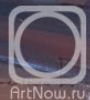
Групповой

- Если видишь на картине,
нарисована река,
Или ель и белый иней, или
сад и облака.
Или снежная равнина, или
поле и шалаш.
Обязательно картина
называется .....

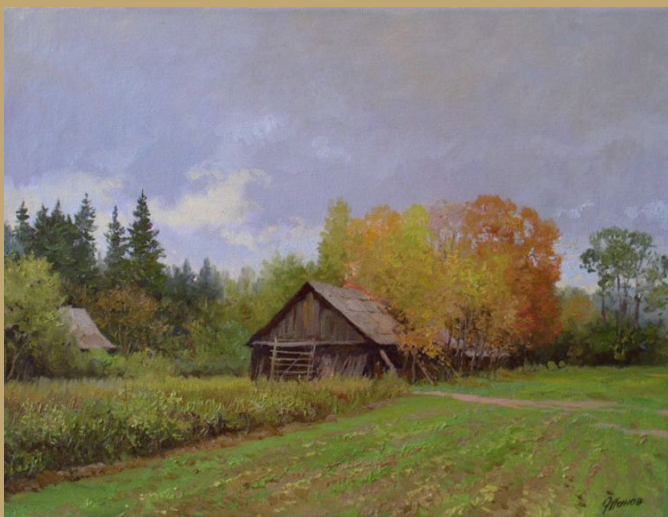
Городской пейзаж

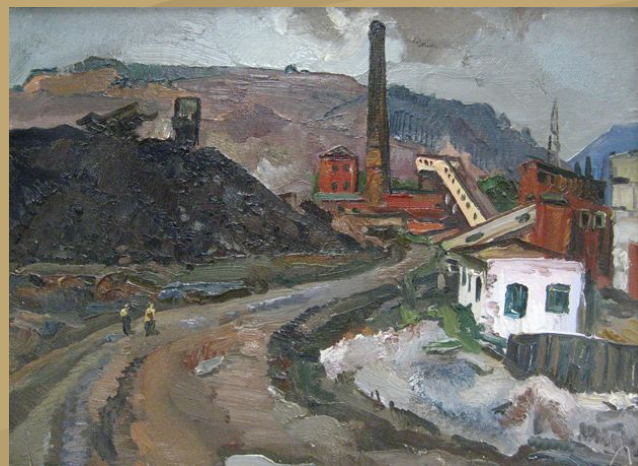
Морской пейзаж

ПЕЙЗАЖ — это жанр, посвящённый изображению природы

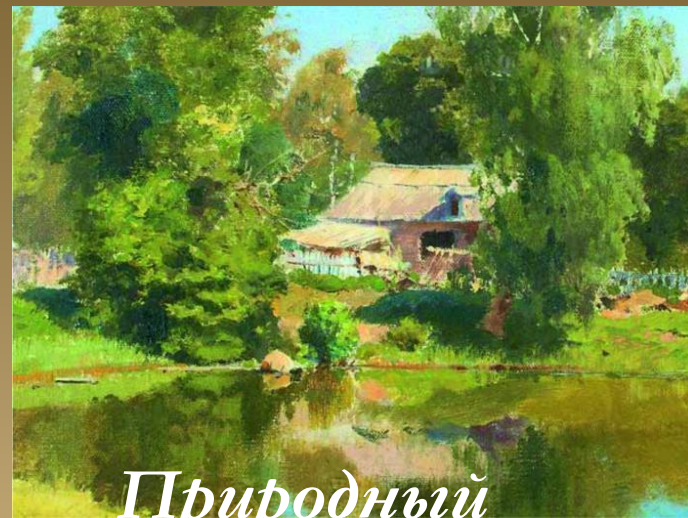
Сельский пейзаж

Индустриальный пейзаж

Парковый

Природный

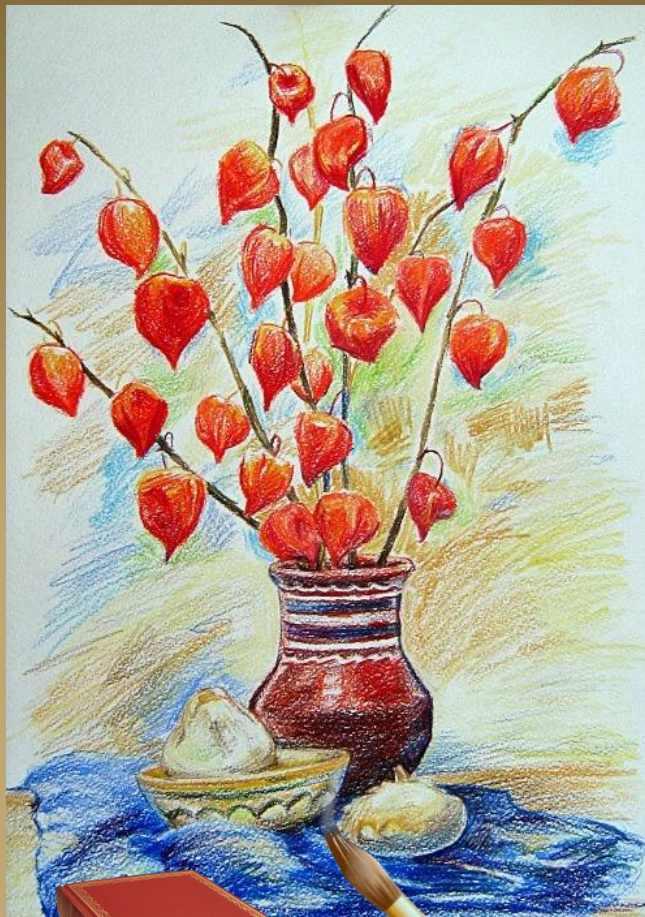
Космический

Архитектурный

Если видишь на картине
Чашку кофе на столе,
Или морс в большом графине
Или розу в хрустале,
Или бронзовую вазу,
Или грушу, или торт,
Или все предметы сразу
Знай, что это .....

Мы его составим, а потом
рисуем-
Вазочку с цветами, скатерть
голубую,
Книги, кисти, краски, даже
бутерброд!

О работе скажем - это
НАТЮРМОРТ!

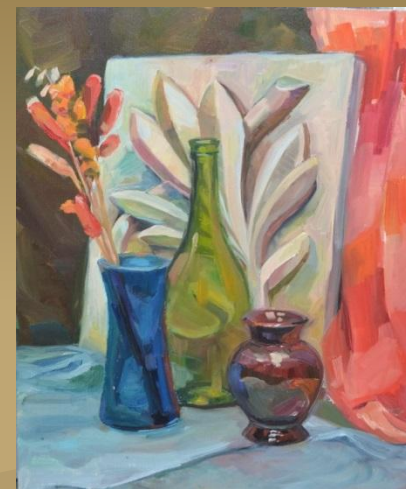
Натюрморт — жанр изображающий разные предметы и вещи, объединенные в группу конкретным сюжетом

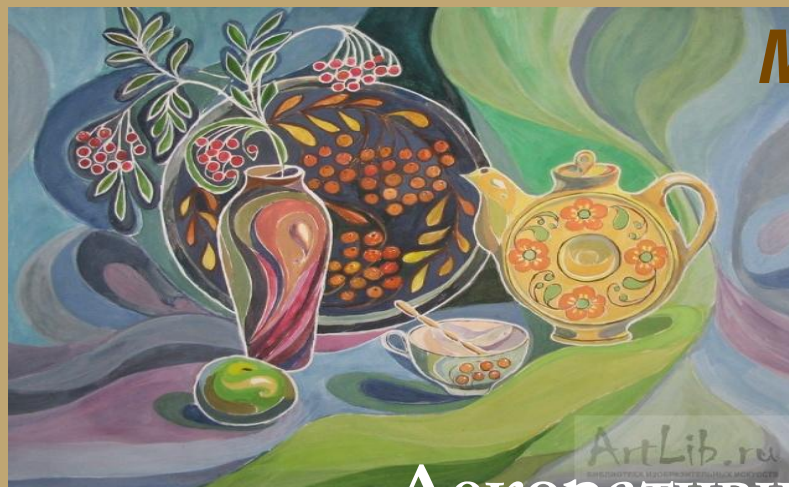
Живописный

Графический

Учебный

Декоративный

Мир вещей, который многое может рассказать

Сказочно-былинный жанр (мифологический)

«Алёнушка» Васнецов В.М.

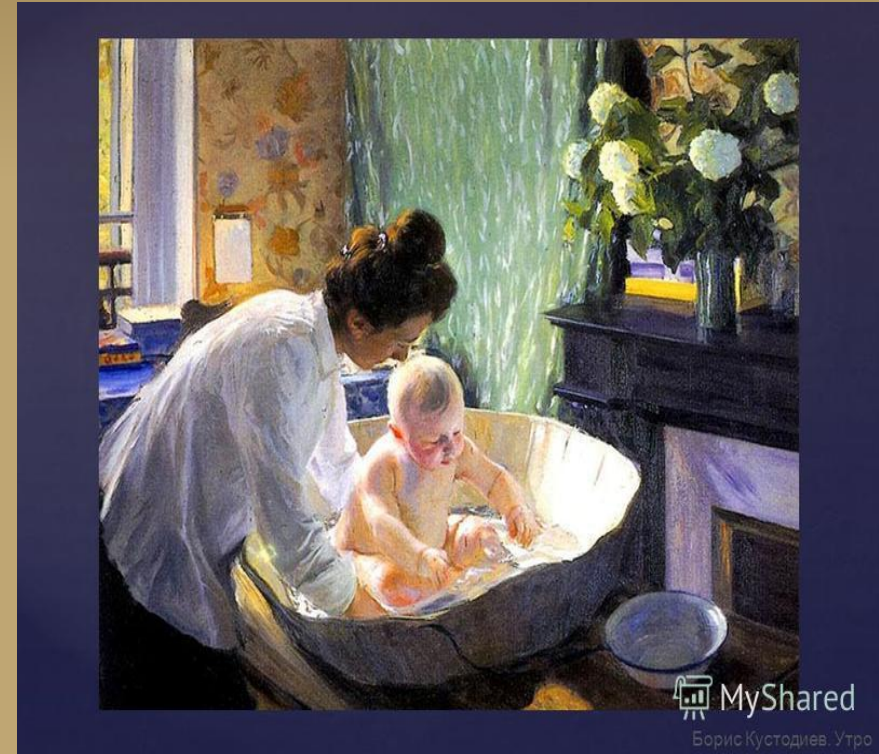
«Иван -царевич на сером волке»

БЫТОВОЙ жанр живописи, посвящён изображению повседневной жизни человека

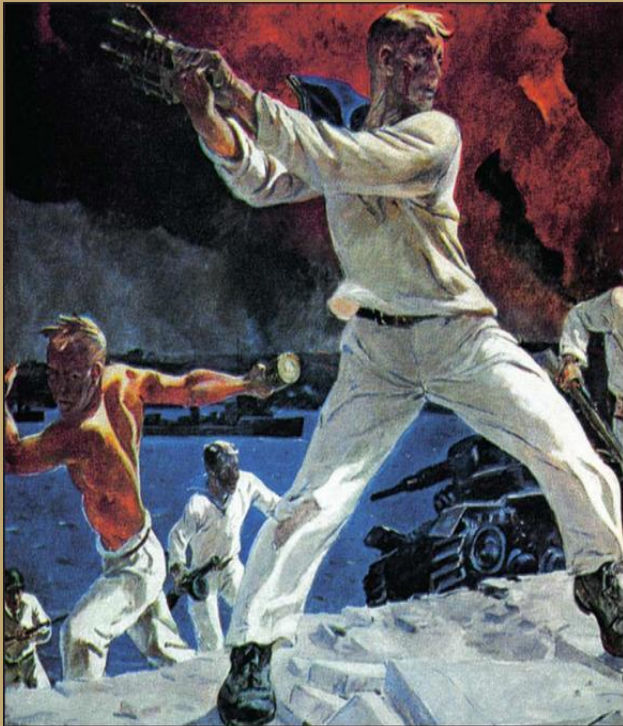
Серебрякова Зинаида
«За завтраком»

Б.М. Кустодиев
«Утро»

Батальный жанр (от фр. bataille битва) жанр посвящённый темам войны и военной жизни.

«Оборона Севастополя»
А.Дейнека

«Оборона Севастополя». Художник А.А. Дейнека. 1942 г.

«Поединок Пересвета с Челубеем
на Куликовом поле» Васнецов

Исторический жанр - один из основных жанров изобразительного искусства, посвященный историческим событиям и деятелям, социально значимым явлениям в истории общества. Включает также изображения недавних событий, историческое значение которых признано современниками. Исторический жанр часто переплетается с другими жанрами — бытовым жанром (историко-бытовые изображения), портретом (изображения деятелей прошлого, групповые портретно-исторические композиции), пейзажем («исторический пейзаж»); особенно тесно он смыкается с батальным жанром, когда раскрывает исторический смысл военных событий.

Ну, а теперь время пришло
для викторины.

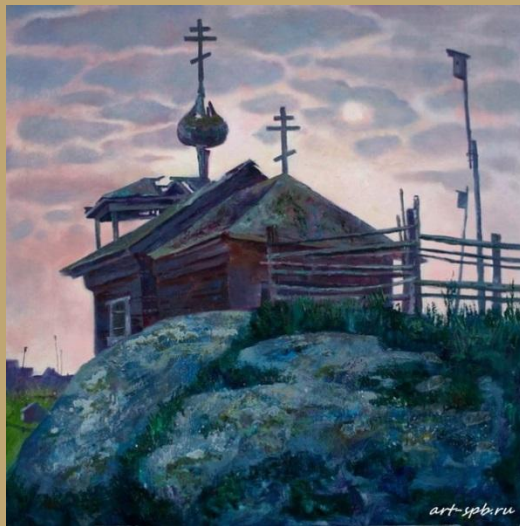
Посмотрим на сколько вы
были внимательны на уроке.

Сейчас вам предстоит
узнать к каким жанрам
живописи относятся, те или
иные произведения

К какому жанру относятся произведения?

К какому жанру относятся произведения?

К какому жанру относятся произведения?

Мы с Вами познакомились с основными жанрами в живописи. Посмотрели много художественных произведений. А что же объединяет все картины, написанные в разных жанрах – идея, замысел художника.

Путь от замысла до его воплощения часто очень долог, иногда он занимает годы и десятилетия. Художник ищет форму, которая лучше всего выражала бы его идею. Делается немало набросков, в которых осуществляется поиск точки зрения, высоты горизонта, размещения предметов, смыслового центра картины. Художник: составляет, соединяет, располагает в единое целое нескольких разнородных частей, в основе которых лежит идея. Другими словами художник составляет **КОМПОЗИЦИЮ**. **КОМПОЗИЦИЯ** - является основой любого художественного произведения

При создании композиции важно все: и размер бумаги или холста, и ритмическая последовательность расположения фигур, и использование симметрии или асимметрии, статики и динамики, равновесие, контрасты или нюансы, глубины и пятна.

Большая тема, идея, как правило, воплощается в большом полотне.

Силе любви русского народа к своей Родине посвящена картина В. М. Васнецова «Богатыри», тоже большого размера. Точка зрения снизу вверх подчеркивает значительность и монументальность содержания.

Композиция художественного произведения может строиться как по вертикали, так и по горизонтали

Вертикальное построение композиции встречаем в картине В. В. Верещагина «Двери Тимура».

По горизонтали построена композиция картины И. Е. Репина «Бурлаки на Волге».

Компоновку любого художественного произведения нужно начинать с поисков и определения композиционного центра.

Композиционным центром называется тот предмет, часть предмета или группа предметов, которые расположены в картине так, что первыми бросаются в глаза.

Примером может служить картина В. И. Сурикова «Боярыня Морозова». Композиционным центром здесь является бледное, аскетическое лицо мятежной боярыни.

Изобразить конфликт личности и государства, противостояние черного пятна фону - для художника Сурикова художественные задачи одинаковой важности. «Боярыня Морозова» вообще могло не быть, если бы не ворона в зимнем пейзаже. «...Раз ворону на снегу увидал. Сидит ворона на снегу и крыло одно отставила. Черным пятном на снегу сидит. Так вот этого пятна я много лет забыть не мог. Потом «Боярыню Морозову» написал», - вспоминал Василий Суриков о том, как появился замысел .

Размер картины составляет 304 x 587,5 см.

Для создания своих произведений художники пользуются специальными художественными приемами, способствующими раскрытию содержания работы. Называются они законами композиции.

Законы композиции применяются для всех художественных произведений искусства. Если нарушается один из законов - нарушается гармония. Существуют четыре основных закона композиции:

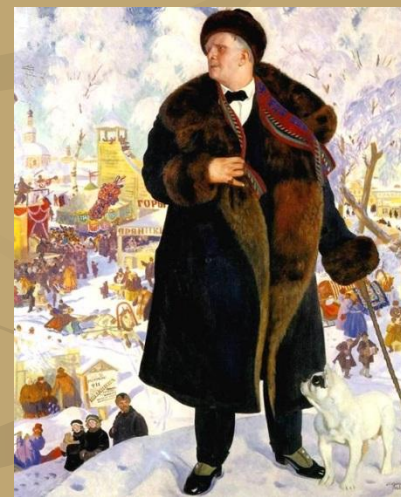
- закон целостности
- равновесия
- соподчинения
- контрастов

Мы разберём с Вами 2 закона.

ЗАКОН КОНТРАСТОВ

Контрасты* являются воздействующей силой композиции и определяют ее выразительность

В композиции применяются контрасты характеров, фактур, материалов, плоскостей и объемов, силуэтов, света и тени, теплых и холодных цветов, контрасты величин (большого и малого), контрасты в построении сюжета (контрасты положений, психологические контрасты).

*Контраст - это сочетание противоположного в зрительном восприятии

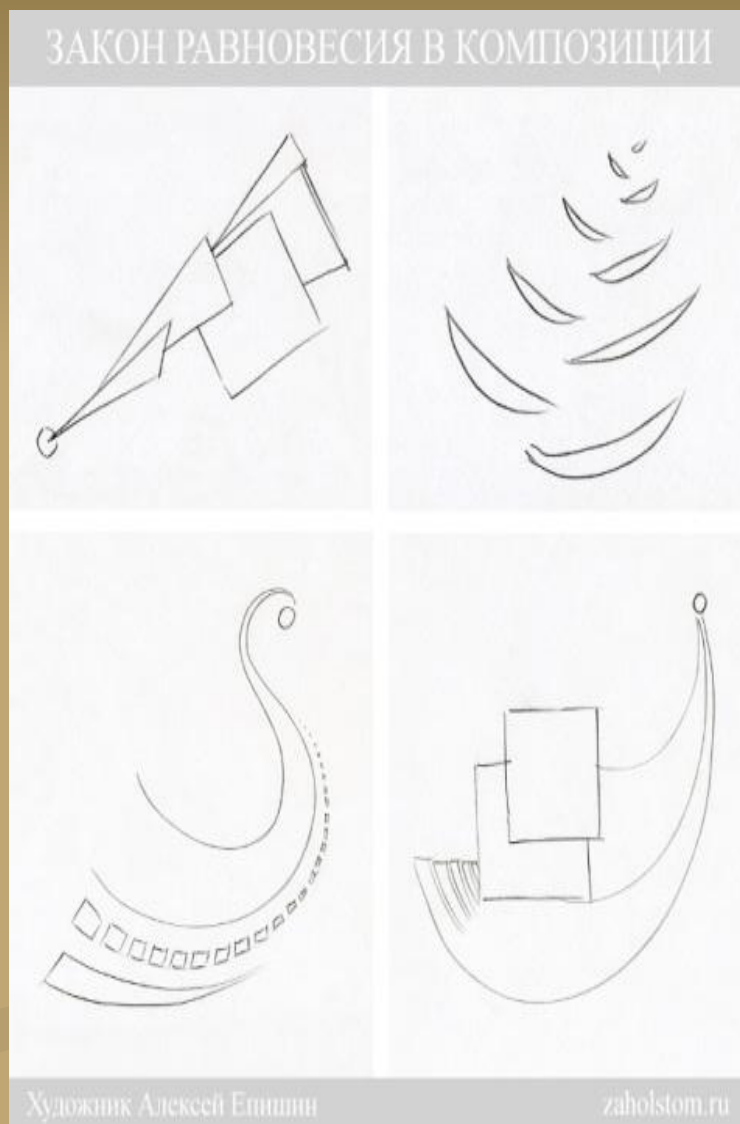

ЗАКОН РАВНОВЕСИЯ

Когда художник изображает какие-либо объекты, то он распределяет их на плоскости листа или холста.

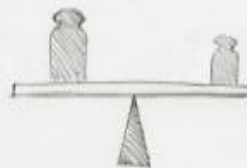
Какие-то из них большего размера, какие-то меньшего.

Какие-то расположены слева, какие-то справа... Вот это самое распределение предметов в листе может создавать ощущение движения, смещения, уравновешенности и т. д.

А вот теперь нам потребуется пример с весами. Обратите внимание на иллюстрацию. Здесь изображены две ситуации. В одной — весы уравновешены, а в другой — весы наклонились в сторону под тяжестью гири. То же самое происходит и в композиции. На рисунке изображен портрет в двух вариантах — в одном композиция находится в равновесии, а в другом — изображение смещается в сторону, создавая ощущение, будто рисунок накренился. Это воспринимается ассоциативно, на уровне ощущений, а происходит из-за неравномерности масс, неравномерности в распределении силуэтов в листе.

ЗАКОН РАВНОВЕСИЯ В КОМПОЗИЦИИ

**КОМПОЗИЦИЯ
УРАВНОВЕШЕНА**

**ИЗОБРАЖЕНИЕ
СМЕСТИЛОСЬ**

Как же нам уравновесить нашу иллюстрацию. Оказывается существуют способы создания композиционного равновесия – симметрия и асимметрия.

Примеры симметрии

Симметрия - равномерное размещение элементов по оси, делящее пространство на равные части.

В симметричной композиции расположение элементов относительно оси должно быть одинаковое.

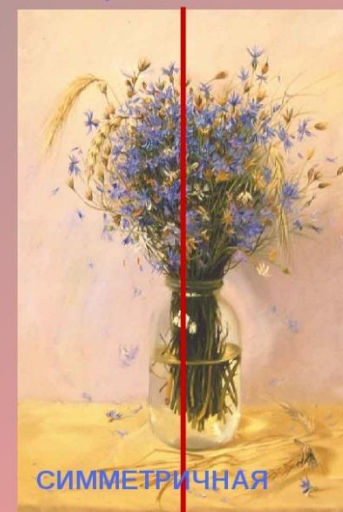

- Симметрично построенная композиция встречается во многих произведениях, назовем наиболее известные: “Тайная вечеря”, “Богатыри” Виктора Васнецова.

Асимметрия - неравномерное размещение элементов при сохранении общего равновесия.

- В асимметричной композиции расположение объектов может быть самым разнообразным в зависимости от сюжета и замысла произведения, левая и правая половины неуравновешенны.

Схемы композиций

Но как уравновесить асимметричную композицию в которой левая и правая стороны по определению не должны быть одинаковыми?

ЗАКОН РАВНОВЕСИЯ В КОМПОЗИЦИИ

УРАВНОВЕШИВАНИЕ АСИММЕТРИЧНОЙ КОМПОЗИЦИИ ПРИ ПОМОЩИ ДОБАВЛЕНИЯ МАЛЫХ ПРЕДМЕТОВ (УВЕЛИЧЕНИЯ ИХ КОЛИЧЕСТВА)

УРАВНОВЕШИВАНИЕ АСИММЕТРИЧНОЙ КОМПОЗИЦИИ ПРИ ПОМОЩИ БОЛЬШОГО ПРОСТРАНСТВА, ВОСПРИНИМАЮЩЕГОСЯ КАК ОТДЕЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ

ЗАКОН РАВНОВЕСИЯ В КОМПОЗИЦИИ

УРАВНОВЕШИВАНИЕ КОМПОЗИЦИИ С ПОМОЩЬЮ ПРИНЦИПА РЫЧАГА: ЧЕМ ДАЛЬШЕ МАЛЕНЬКИЙ ОБЪЕКТ, ТЕМ СИЛЬНЕЕ ОН "ПЕРЕТЯГИВАЕТ" МАССУ БОЛЬШОГО ОБЪЕКТА

Спасибо за внимание!