

**Композиция в
изобразительном
искусстве.
Средства и приемы
композиции.**

Что такое композиция?

Композиция (от лат.compositio) означает составление, соединение сочетание 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.

Средства композиции включают: формат, пространство, композиционный центр, равновесие, ритм, контраст, светотень, цвет, динамику и статику, симметрию и асимметрию, открытость и замкнутость, целостность.

Таким образом, средства композиции – это все, что необходимо для ее создания, в том числе ее приемы и правила.

Основным правилом композиции является правило **единства содержания и формы, целостности** на основе соподчинения и гармонии.

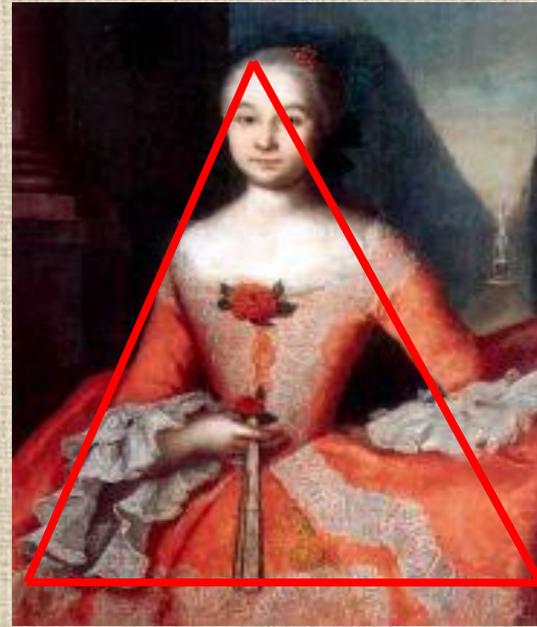
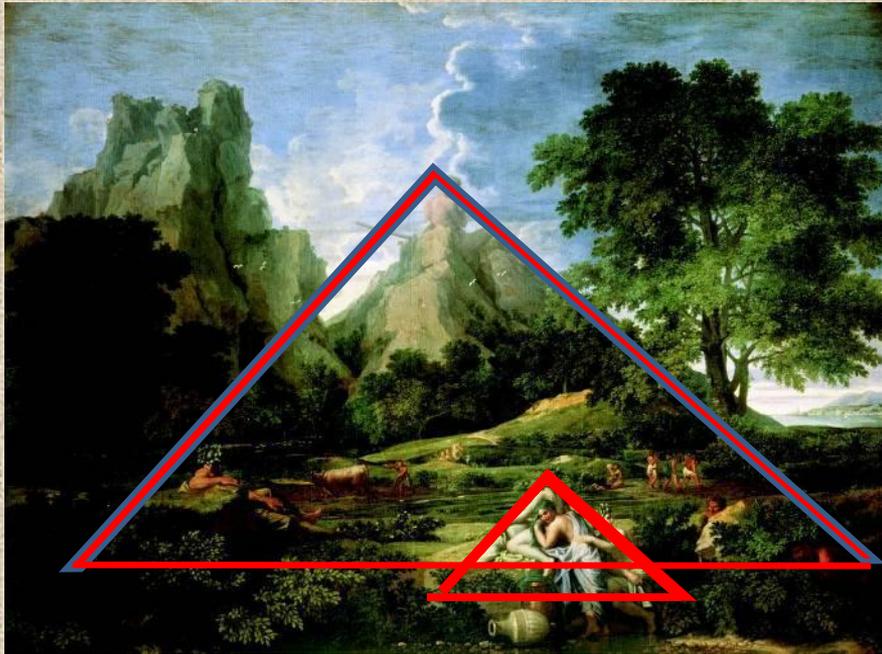
Как вы понимаете понятие «целостности композиции»?

Каковы условия целостности композиции?

Условия, подтверждающие целостность композиции:

- ни одна часть целого не может быть изъята или изменена без ущерба для целого;
- части не могут меняться местами без ущерба для целого;
- ни один новый элемент не может быть присоединен к целому без ущерба для него.

Какие формы образуют данные изображения ?

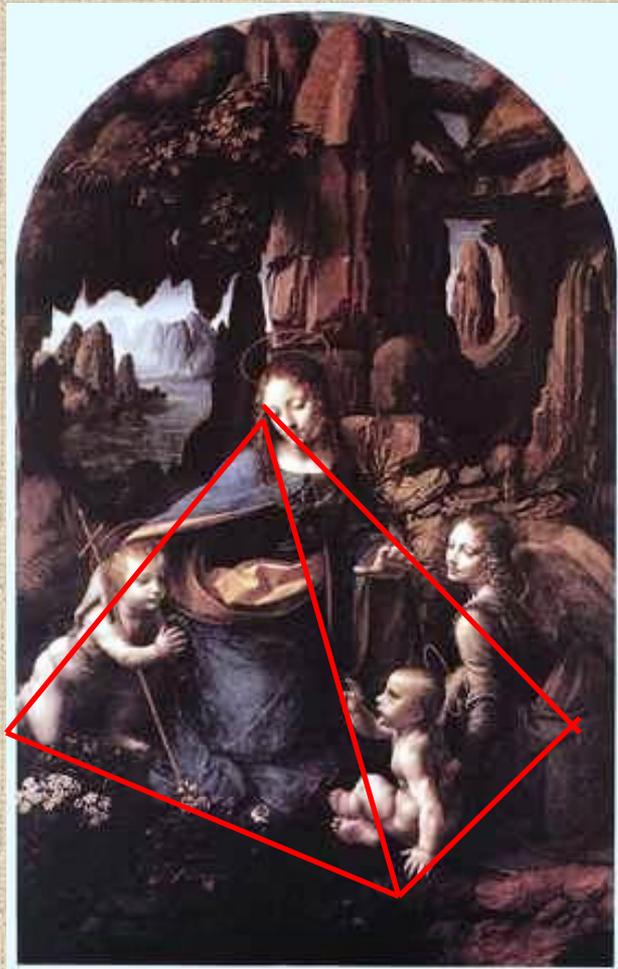
Наиболее важные по сюжету элементы изображения размещаются не хаотично, а образуют простые геометрические фигуры

Н.Пуссен Пейзаж с Полифемом

П.Рубенс Снятие с креста

И.Вишняков Портрет К.Тишиной

Примеры композиционных решений.

Леонардо да Винчи «Мадонна в скалах»

Н. Пуссен «Аркадские пастухи»

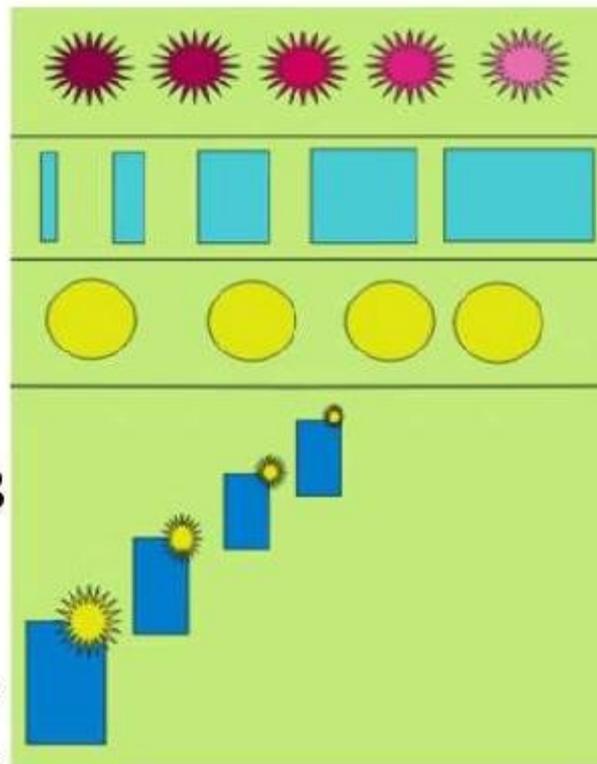
В композиции важно все- масса предметов, их зрительный «вес», размещение на плоскости, выразительность силуэтов, ритмическое чередование линий и пятен, способы передачи светотени, цвет, формат, размер произведения и т.д.

Ритм

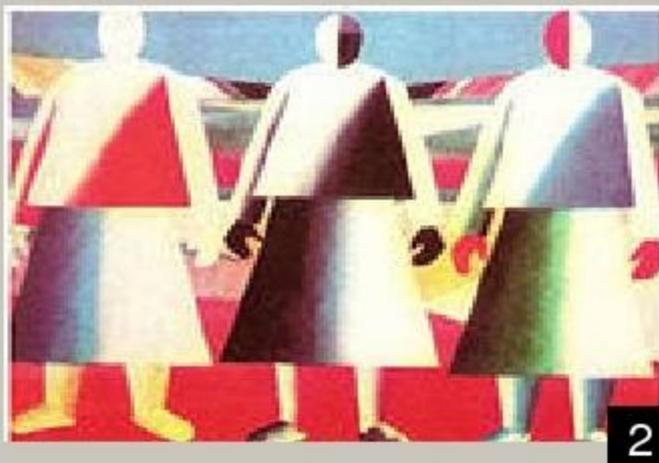

- **Ритм в ИЗО** – повторение в определенной последовательности линий, пятен, предметов, объектов.

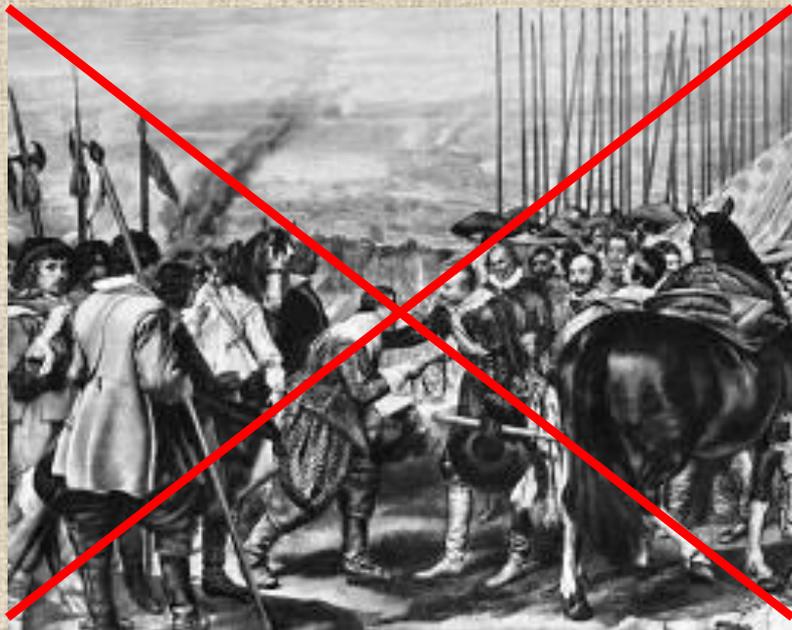

А) Назовите изображения с применением композиционного средства – ритм.

Б) Какой прием использован для выражения ритма.

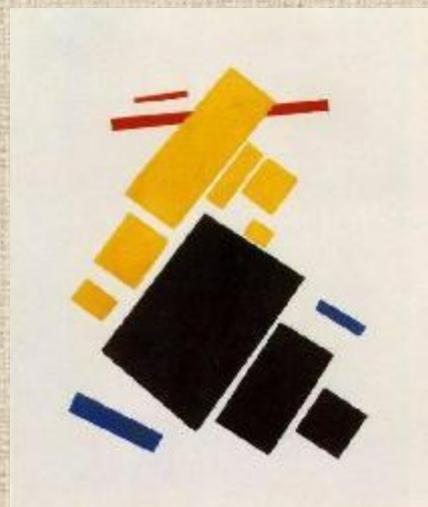
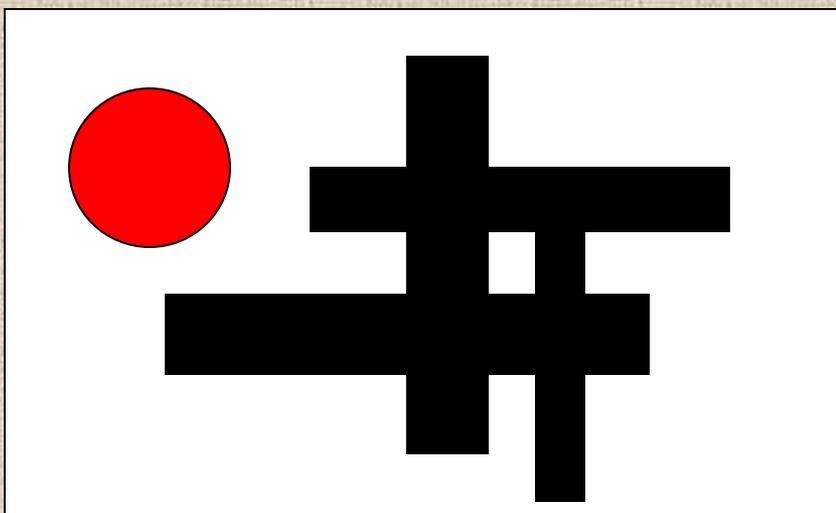
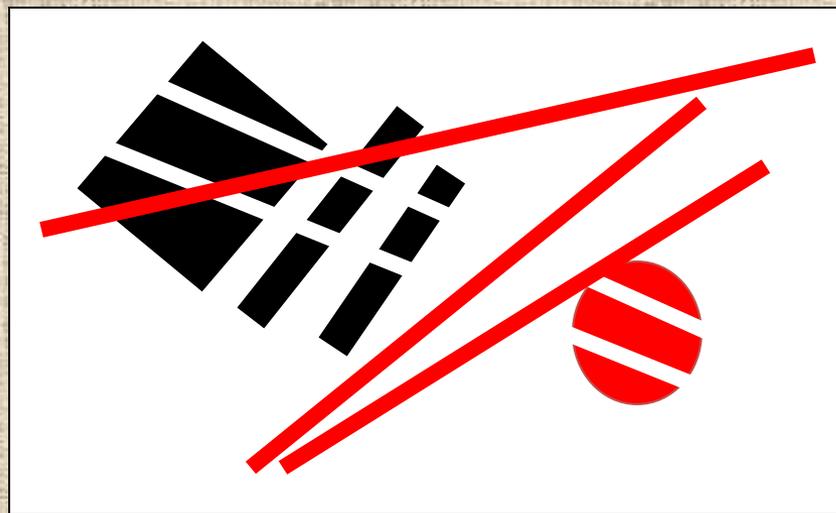
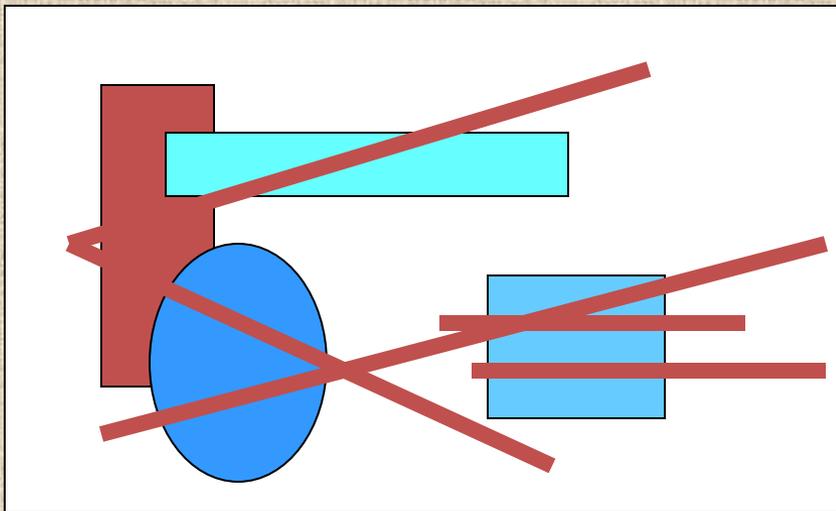
Сюжетно-композиционный центр

1. Сюжетно-композиционный центр совпадает с центром композиции
2. В картине использованы контрасты и противопоставления (светлое и темное)
3. Светлые пятна кафтана воина и голова лошади создают ощущение глубины пространства

Цвет

В композиции лучше всего передает настроение и наши чувства.

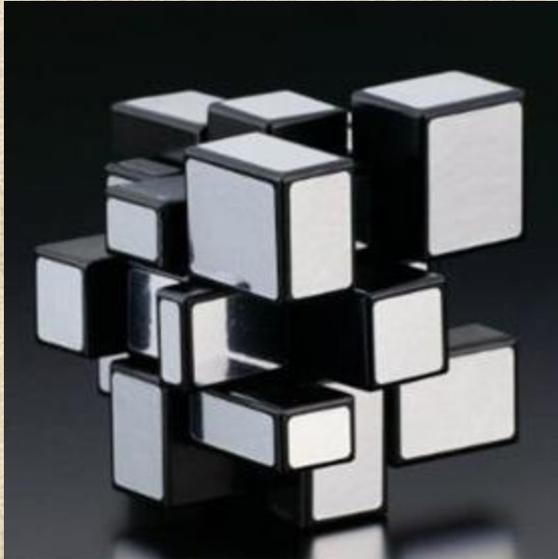
Симметрия

Симметрия предполагает собой некий определенный порядок, математическую закономерность расположения элементов относительно друг друга и в пространстве.

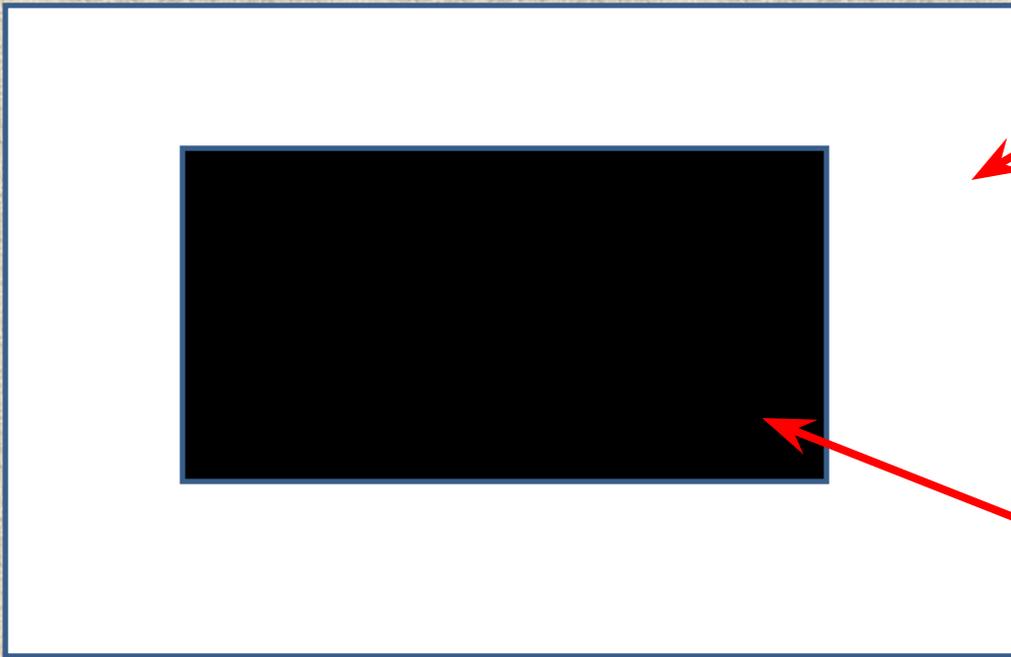
Ассимметрия

Если в симметричной композиции баланс и порядок элементов абсолютны, то в ассиметричной они относительны.

Симметрия встречается не только в объектах, созданных человеком, мы сплошь и рядом встречаем симметрию в природе, именно оттуда изначально брал пример человек, создавая какие либо объекты и предметы, именно поэтому древние считали симметрию условием красоты и гармонии

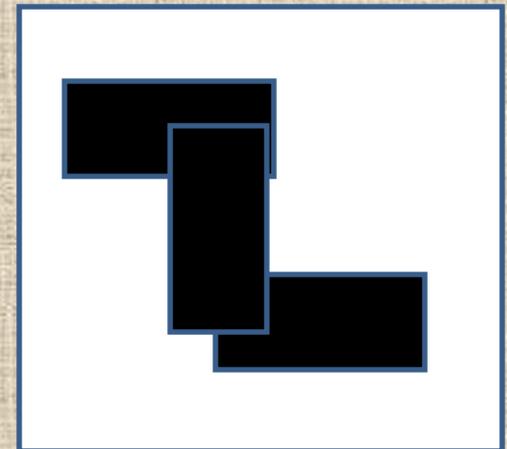
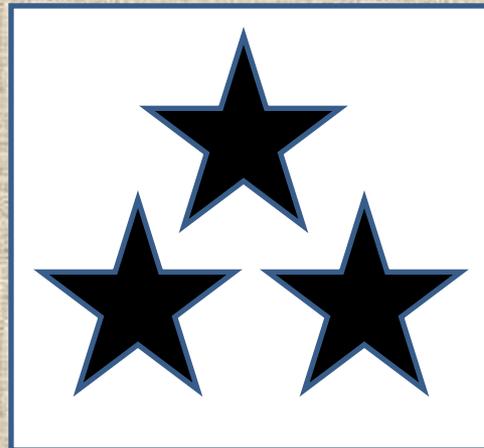
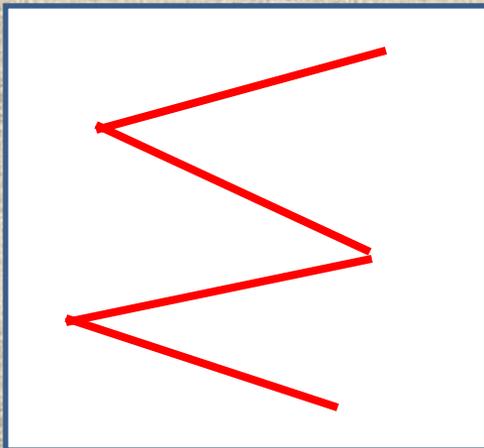

Пустое пространство —
в нем ничего нет.

Чтобы получился
диалог между чем-то и
чем-то, необходимо
что-то, что стало бы
спорить с этой
пустотой.

Этим что-то может
быть любое
изображение.

Упражнение по поиску целостности композиции

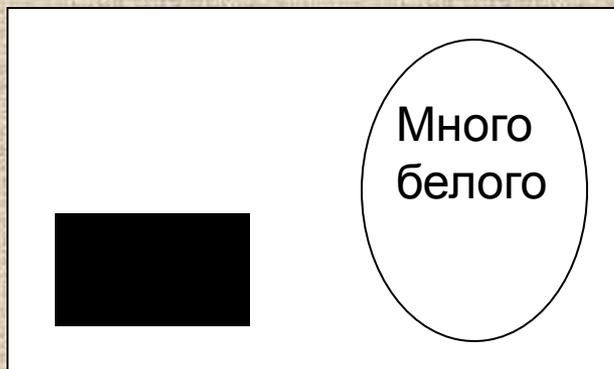

Рис.1

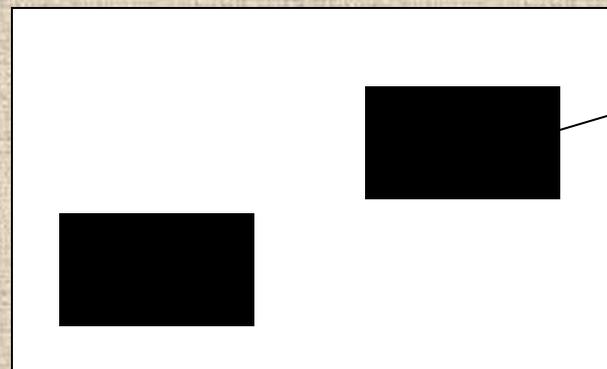

Рис.2

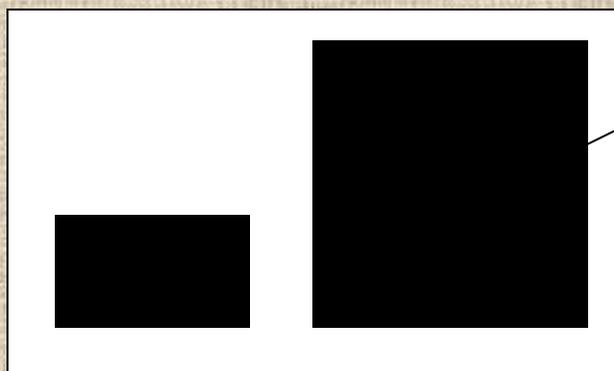

Рис.3

Рис.1 – дисбаланс белого и темного

Рис.2 – добавляем элемент, определяем где именно нужно вставить элемент

Рис.3 – определяем размер второго элемента

Задание.

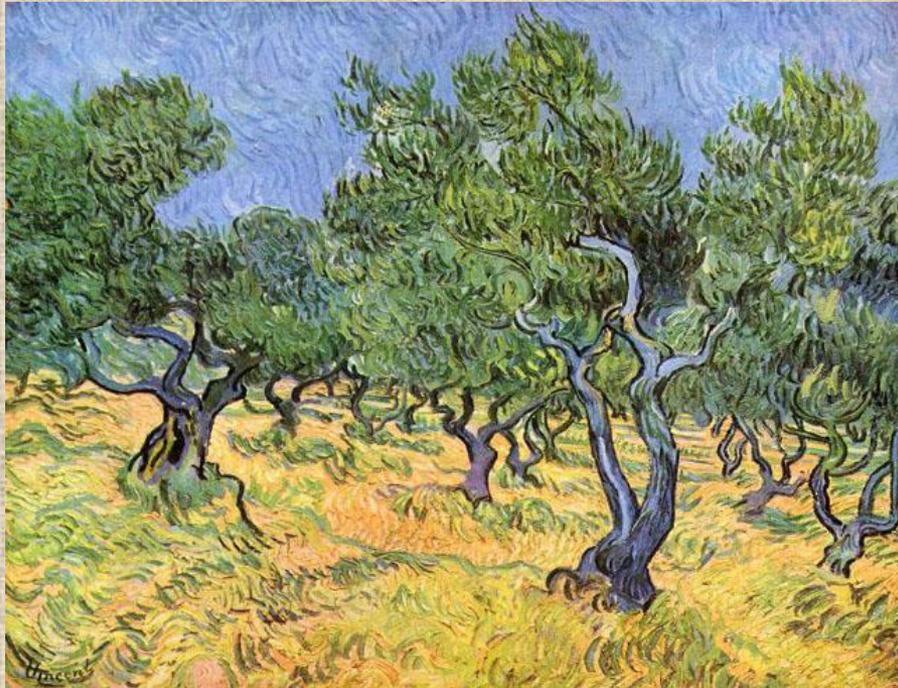
Создаем целостную, уравновешенную
КОМПОЗИЦИЮ.

Темы:

«Край родной»

«Событие из окружающей жизни»

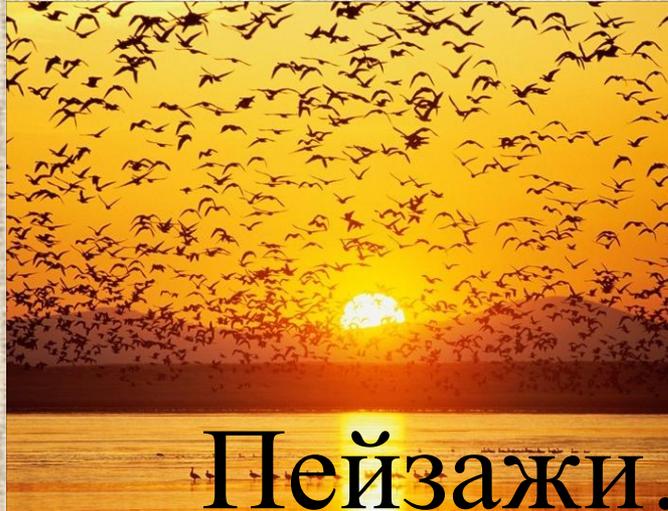
Тема Родины в творчестве художников

Люди...

Пейзажи...

Птицы

Животные

Машины

Дома

Насекомые

Последовательность работы над КОМПОЗИЦИЕЙ

- Поиск вариантов композиции. Выбор наиболее удачного варианта.
- Выполнение рисунка композиции тонкими линиями, выявление основных пропорциональных отношений предметов, выделение главного в произведении.
- Первая прокладка цветом, выявление теплостудности и цельности композиции,.
- Выявление тоновых отношений, передача единства композиции и пространства. Проработка и уточнение деталей светлым по темному и темным по светлому. Гуашь позволяет внести изменения в работу, путем перекрытия другим цветом.