

Композиция и макетирование.
Тема 2
(лекция и практическая работа)

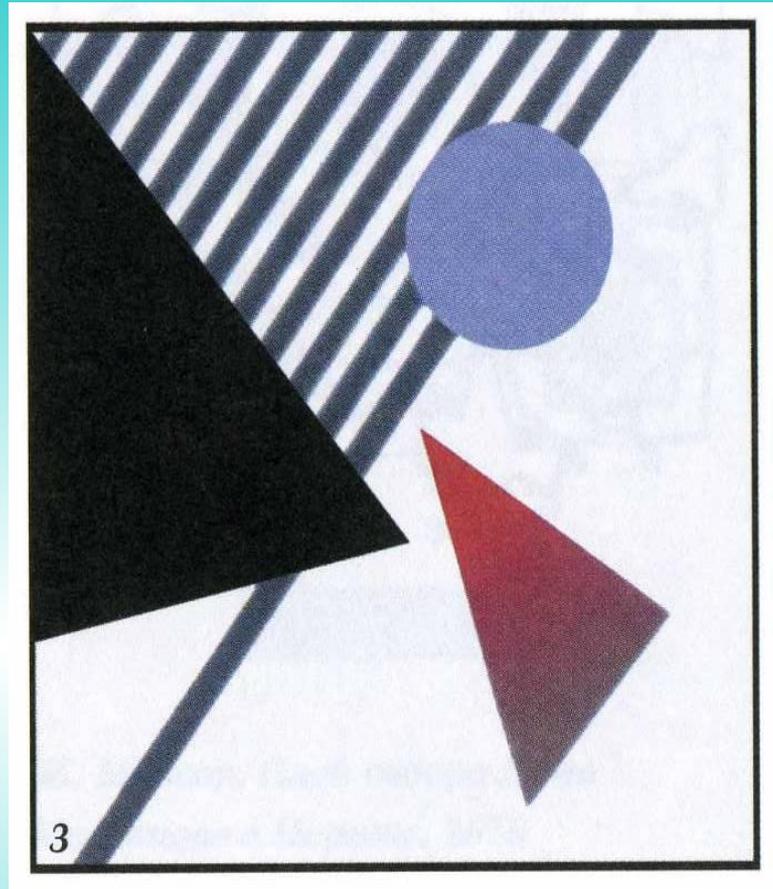
Закономерности композиции

Целостность композиции

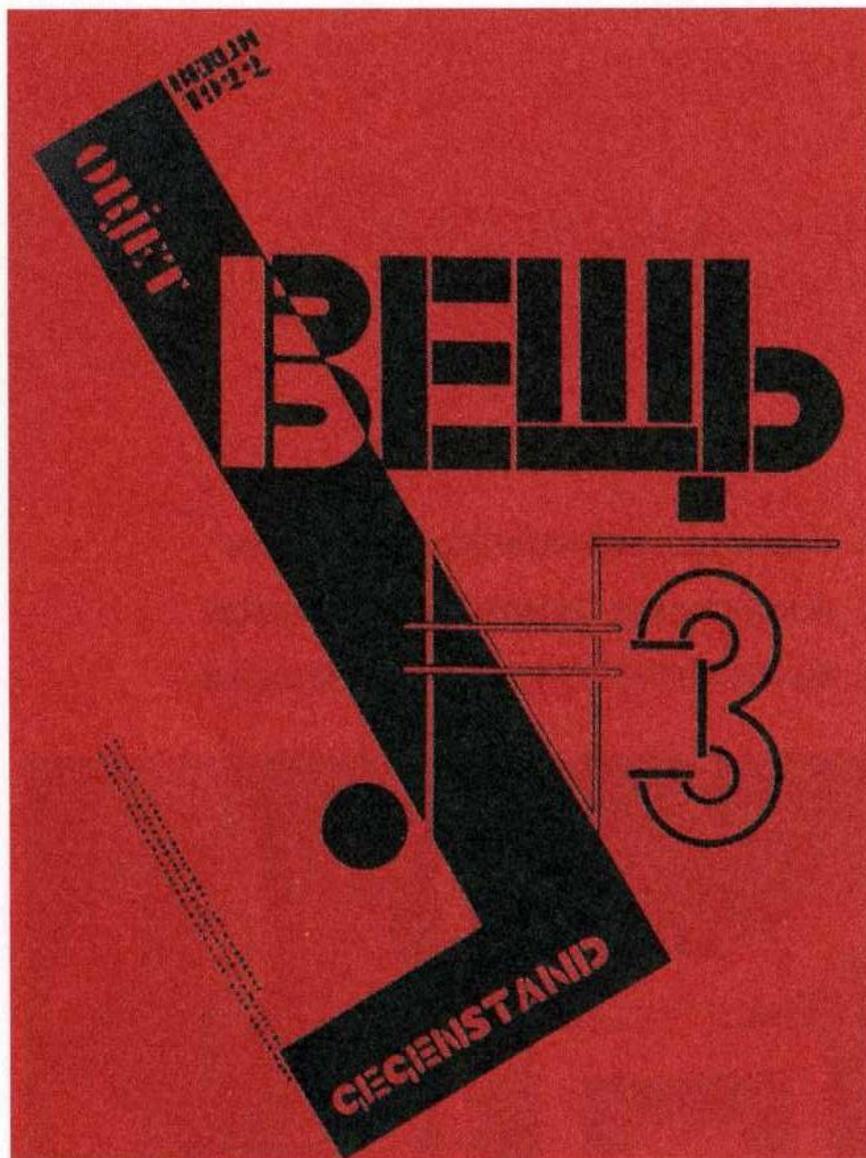
Соподчинение-
подчинение второстепенных
элементов композиции
главному, или
композиционному
центру,
или доминанте.

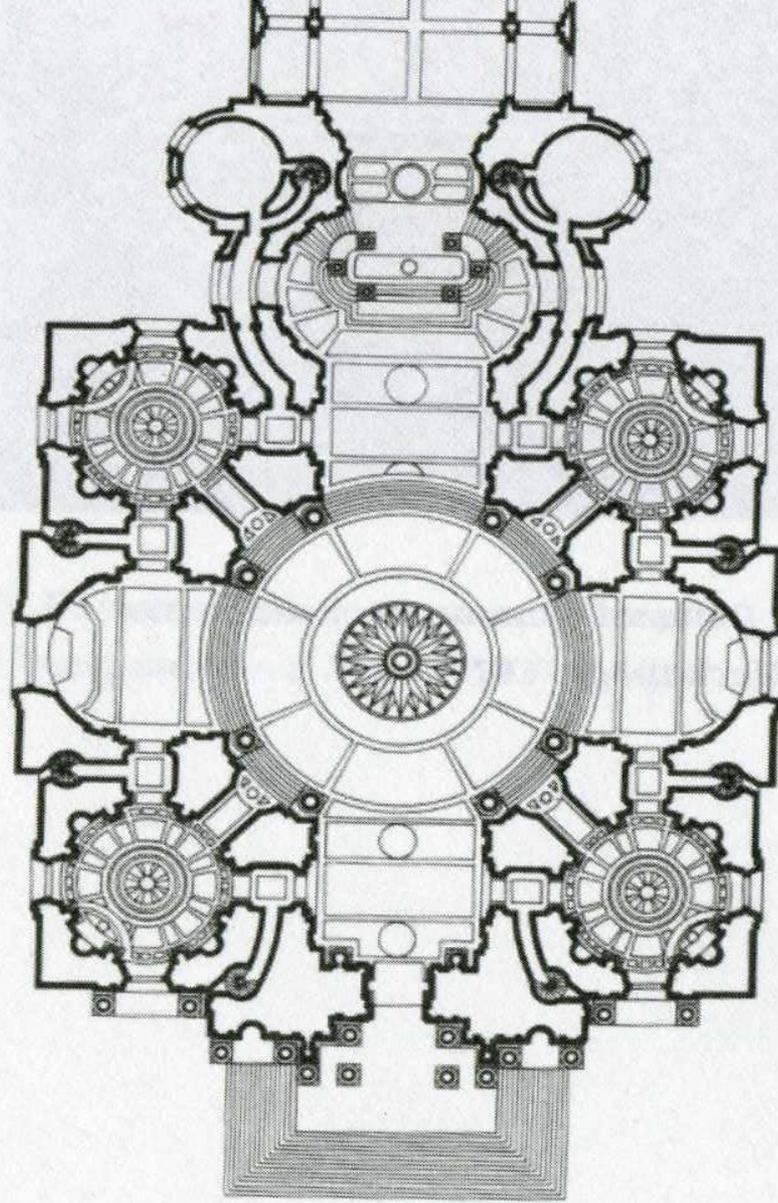

Композиционный центр

- Та часть, которая ясно выражает главную идею
- Несет на себе всю смысловую нагрузку
- Для глаза является сильным раздражителем
- Это – движение, световые эффекты, контрасты величин, форм, цвета

*Л. Лисицкий. Обложка
журнала «Вещь». 1922*

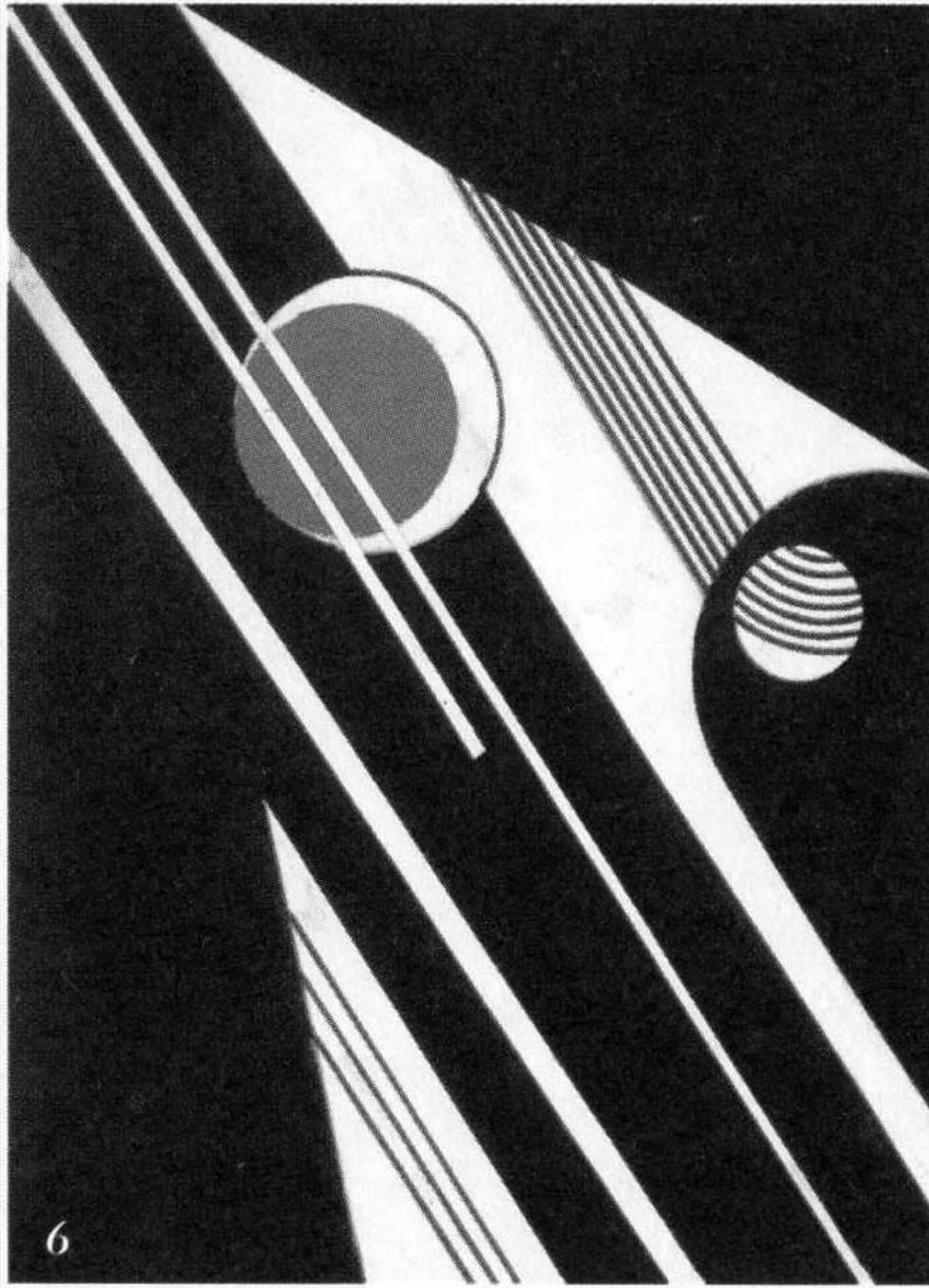

*Ж. Мансар. План собора Дома
Инвалидов в Париже. 1676*

**Неделимость,
наличие объединяющей идеи,
связь и взаимная
согласованность всех
элементов- все это создает
целостность композиции**

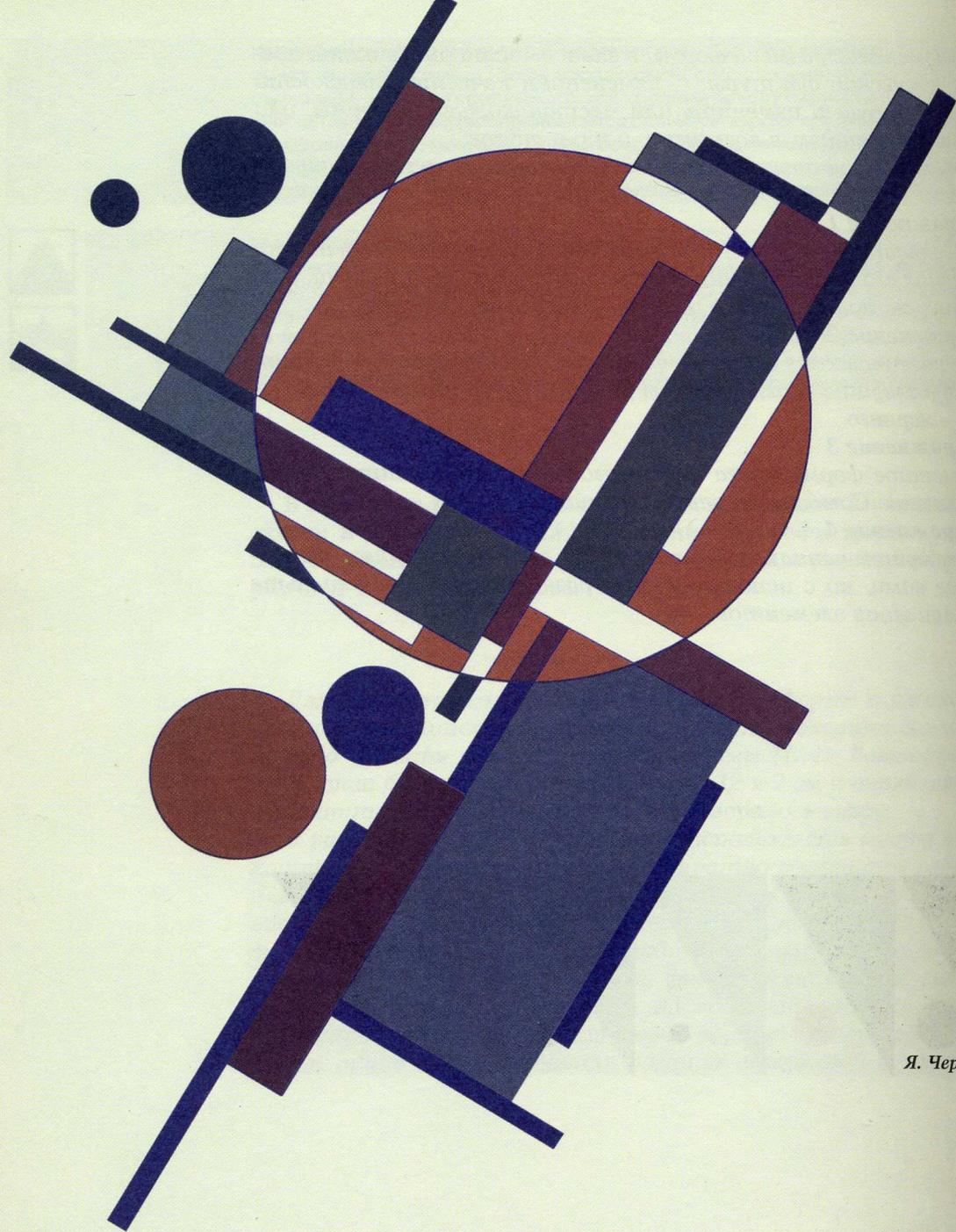
Целостность

- Соразмерность
- Соподчинение элементов,
- Наличие композиционного центра

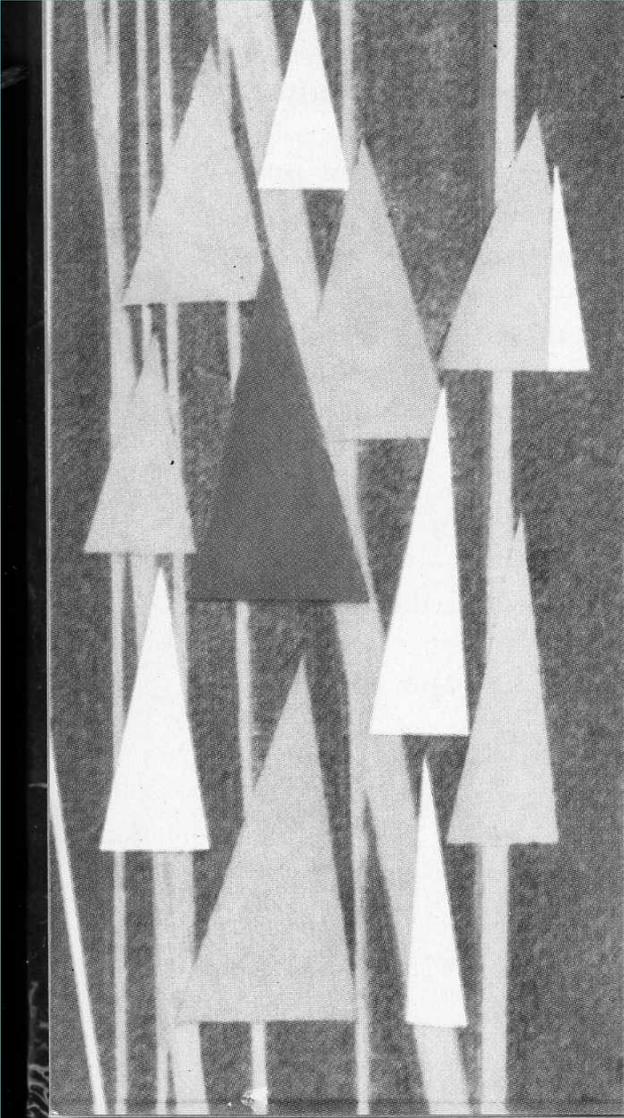

Монокомпозиция всегда строится на конкретной замкнутой плоскости

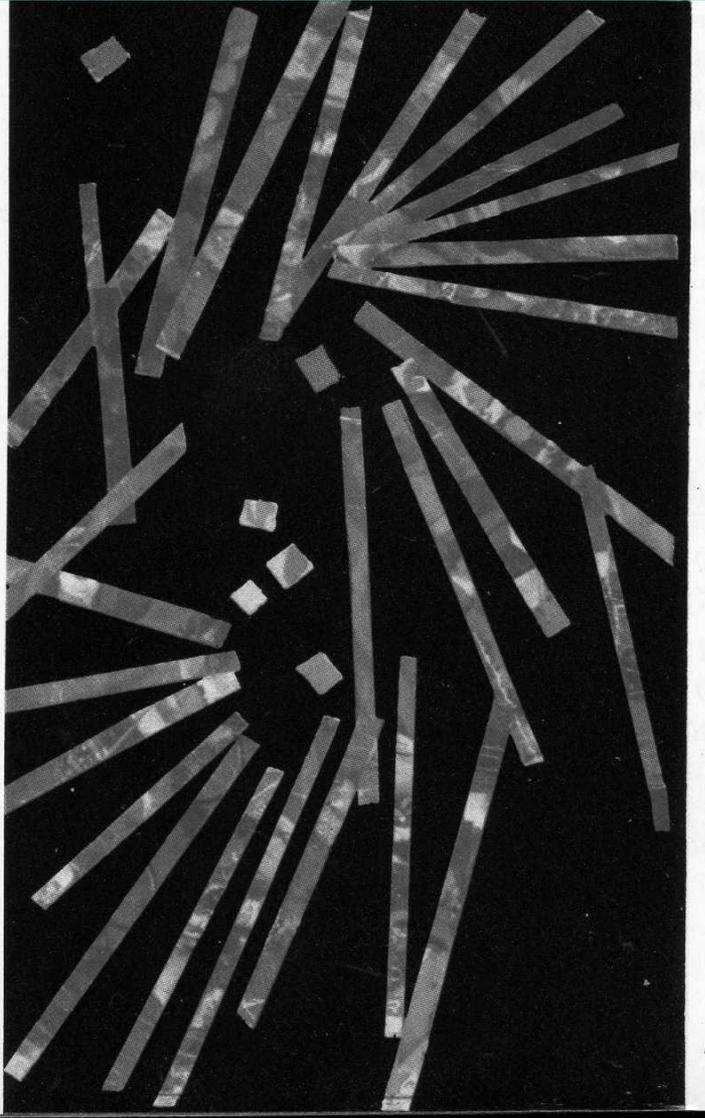
- Расположение всех элементов и мотивов должно быть таким, чтобы создавалась замкнутая композиционная структура
- Замкнутость может быть четко выражена, или только подразумеваться, зрительно угадываться

Я. Черников

B

Необходимо обеспечить общей
структуре монокомпозиции
устойчивое зрительное
равновесия всех ее элементов

СИММЕТРИЯ

*В. Валькот. Витраж в гостинице
«Метрополь» в Москве. 1900–1902*

ных произведений
позиционные по

физика

- **Равновесие- состояние тела, когда действующие на него силы компенсируют одна другую**

Статическое равновесие

- Возникает при симметричной ориентации фигур на плоскости /относительно вертикальной и горизонтальной осей симметрии/ и симметричной форме фигур

Статическое равновесие

метическая база, выявляются за-

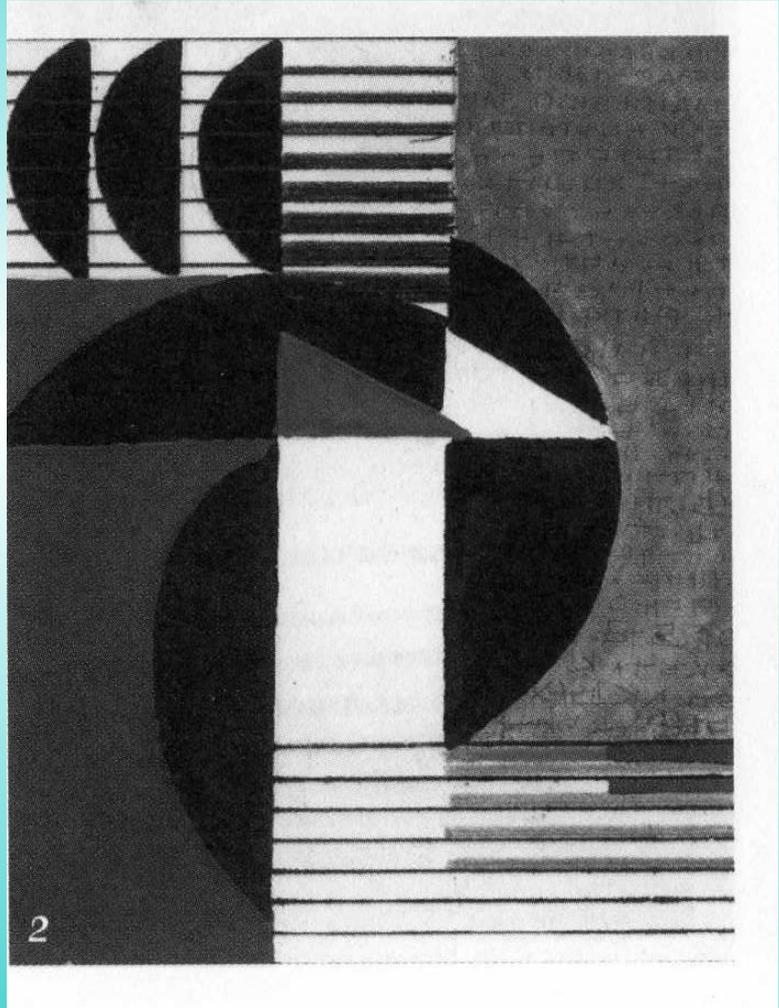
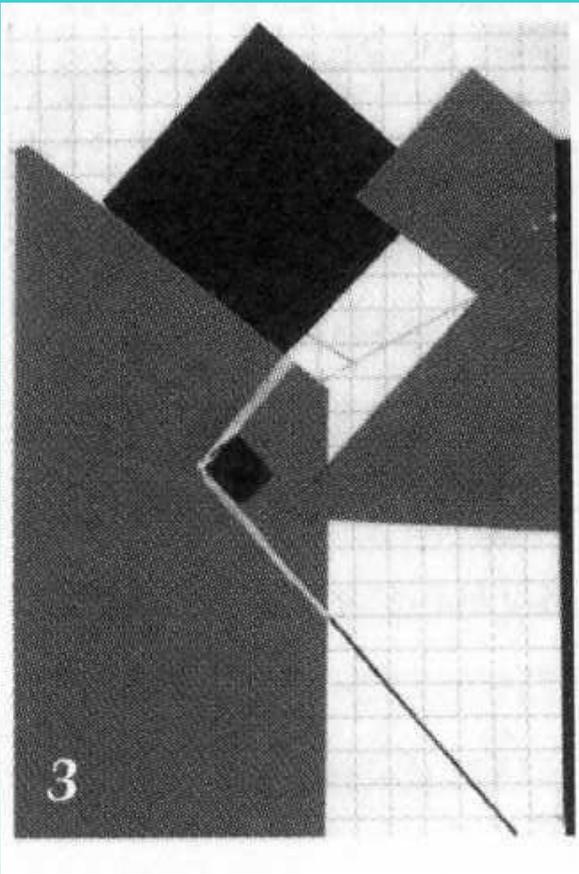
т следующий полъем.

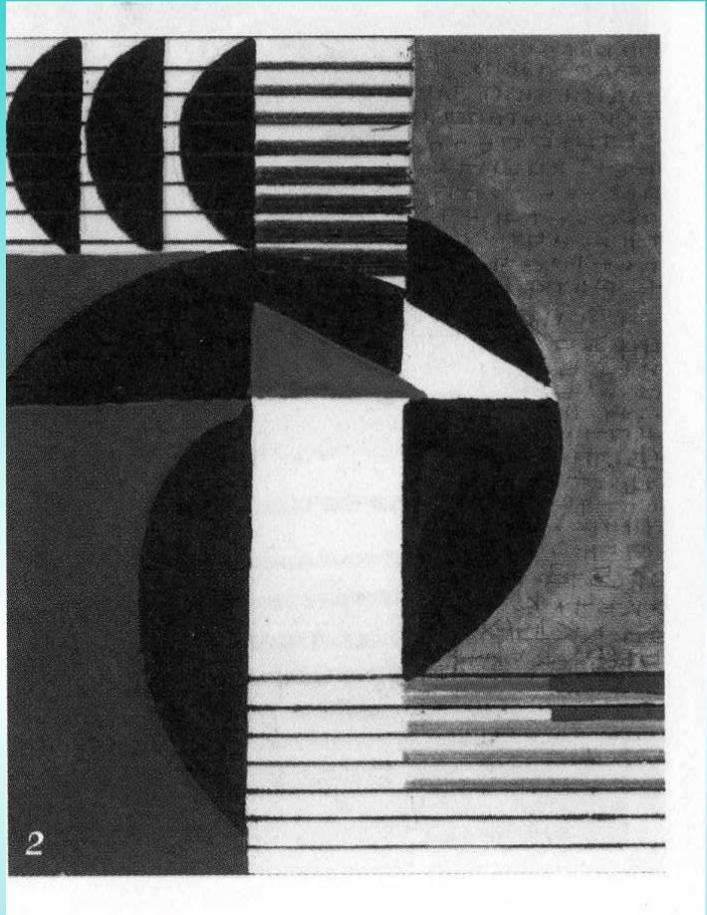
ности. Разновесие по разному

*А. Головин. Занавес к спектаклю
«Маскарад». 1917*

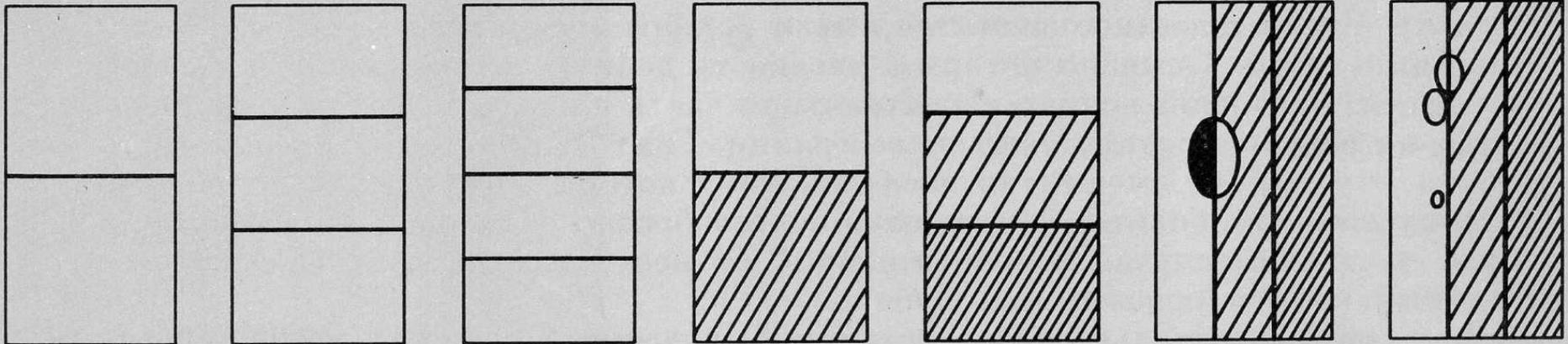
Динамическое равновесие

- Возникает при условии асимметричного расположения фигур на плоскости.
- Т.Е. при их сдвиге в правую или левую и одновременно верхнюю или нижнюю части плоскости.

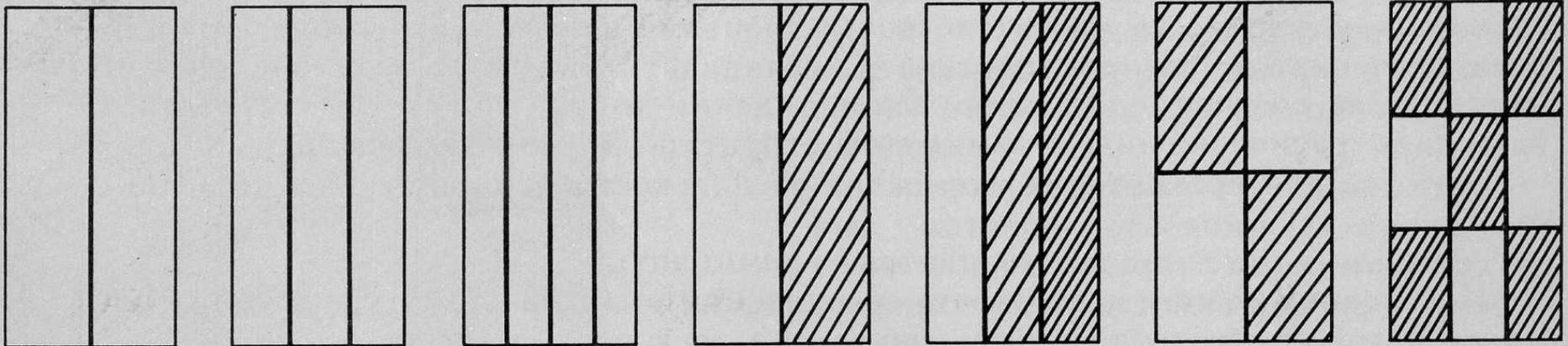

О положении на плоскости
наш глаз судит не столько по
силуэту, сколько по
зрительному центру тяжести

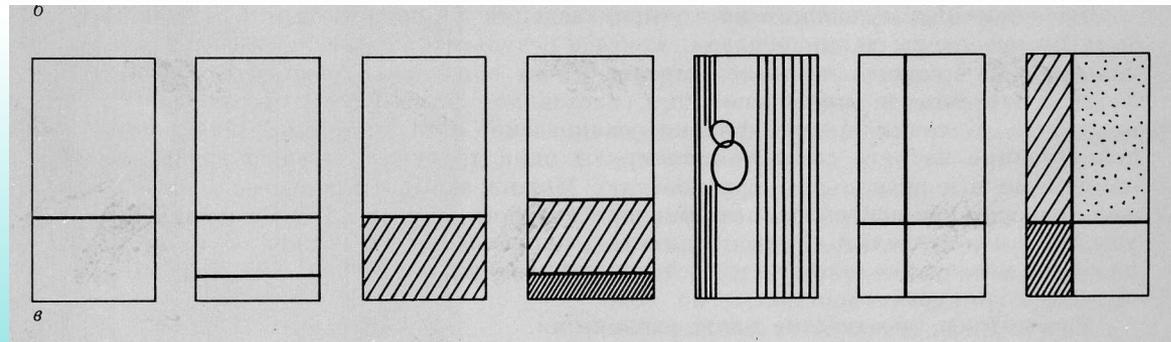
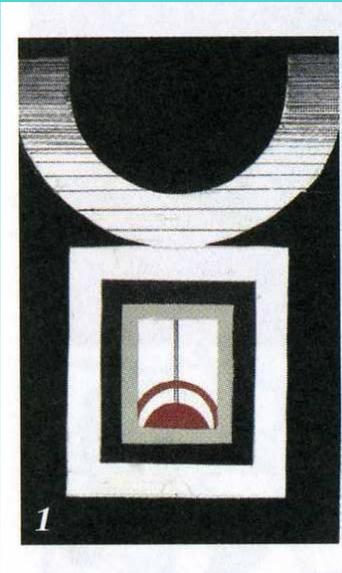
a

Большое значение в организации равновесия фигуры принадлежит цвету и фактуре

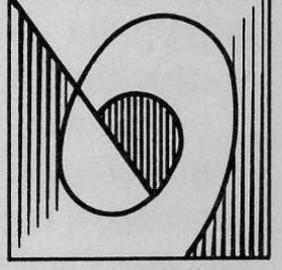
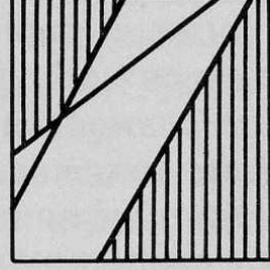
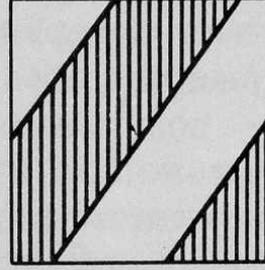
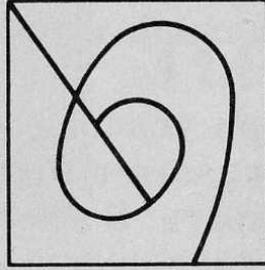
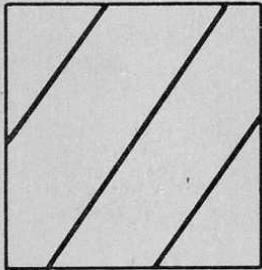
Луна

- Яркие цвета тяжелее темных
- Теплые тяжелее холодных
- Цвета сильно насыщенные и фактурные тяжелее малонасыщенных и гладких
- Вес фигуры зрительно возрастает при ее изоляции от фона
- Луна на чистом небе тяжелее, чем на облачном

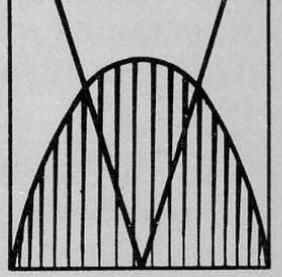
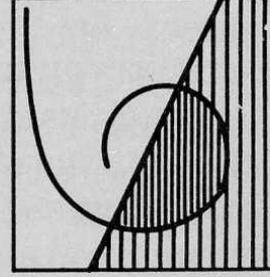
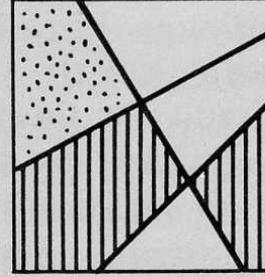
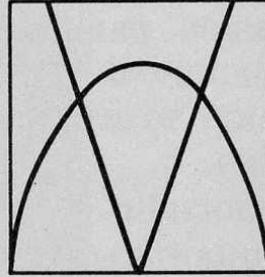
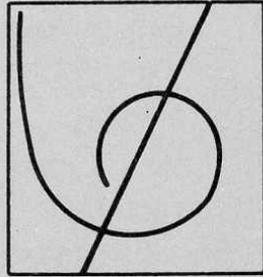
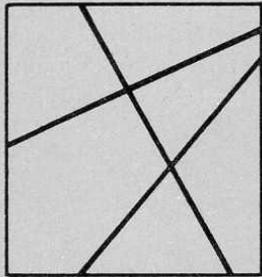

Динамическое равновесие может быть охарактеризовано как взаимодействие разнонаправленных сил

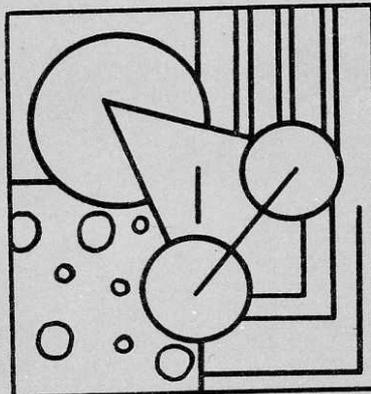
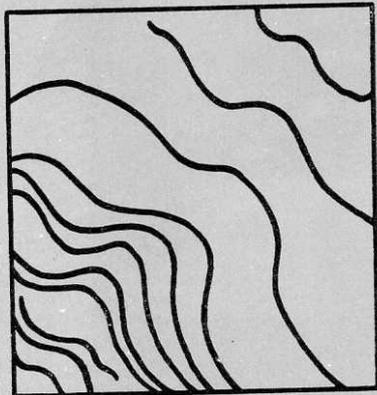
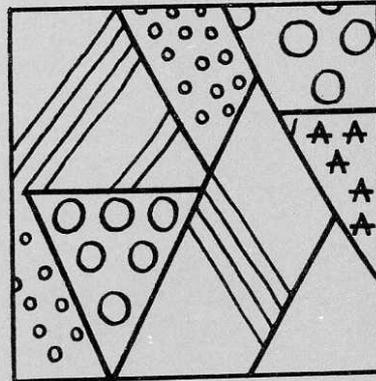
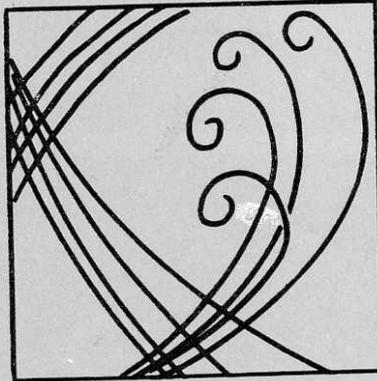
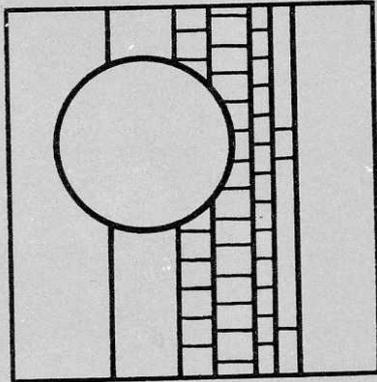
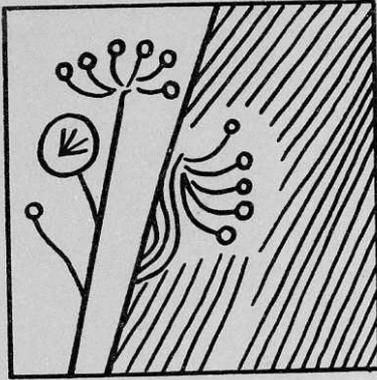
- Крупную фигуру может уравновесить контрастный или яркий небольшой элемент

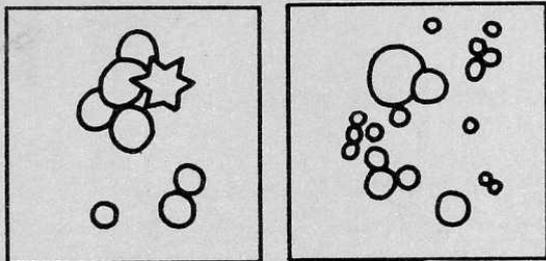

2

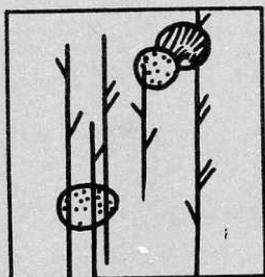
0

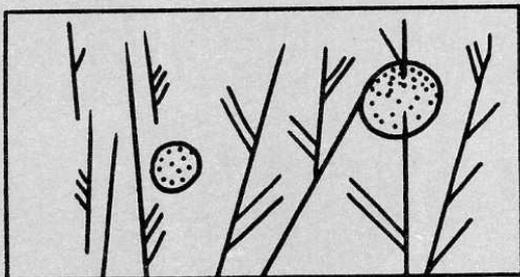

в

г

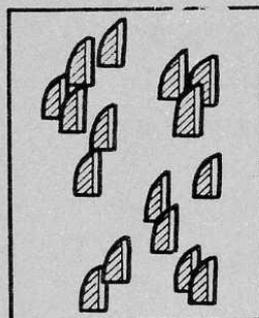

д

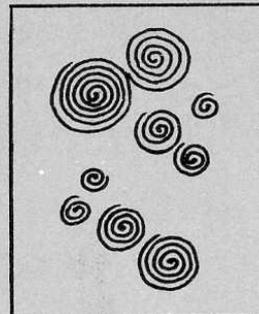

е

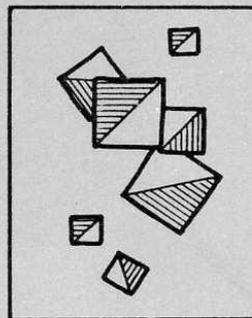
ДОМИНАНТА

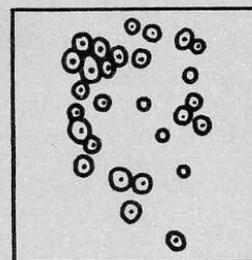
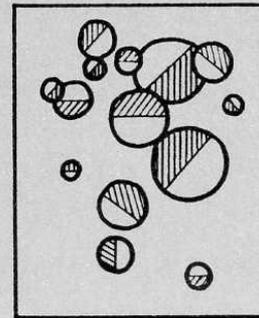
а

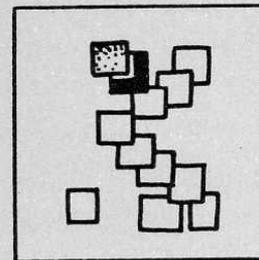
б

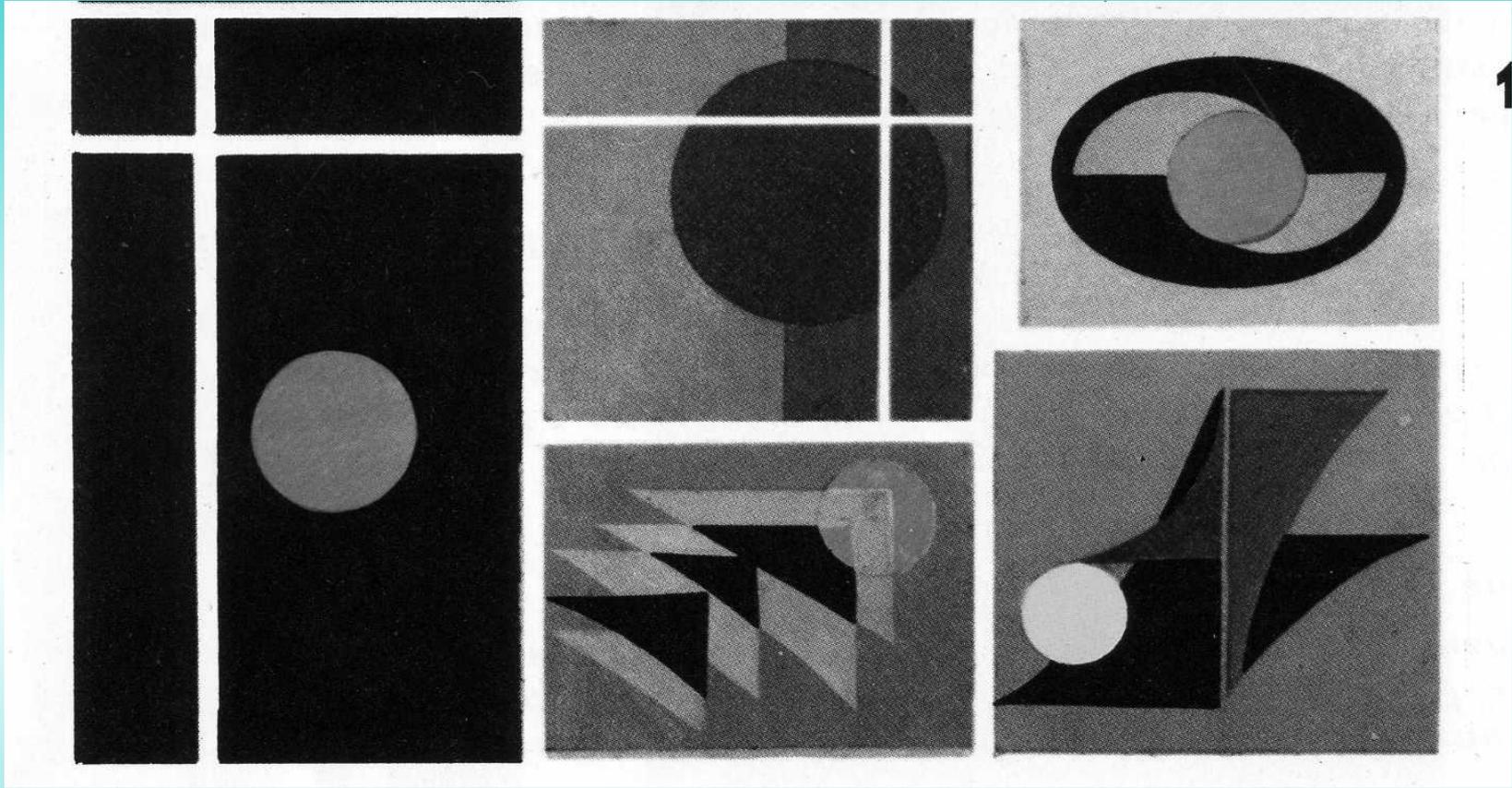
в

а

б

a

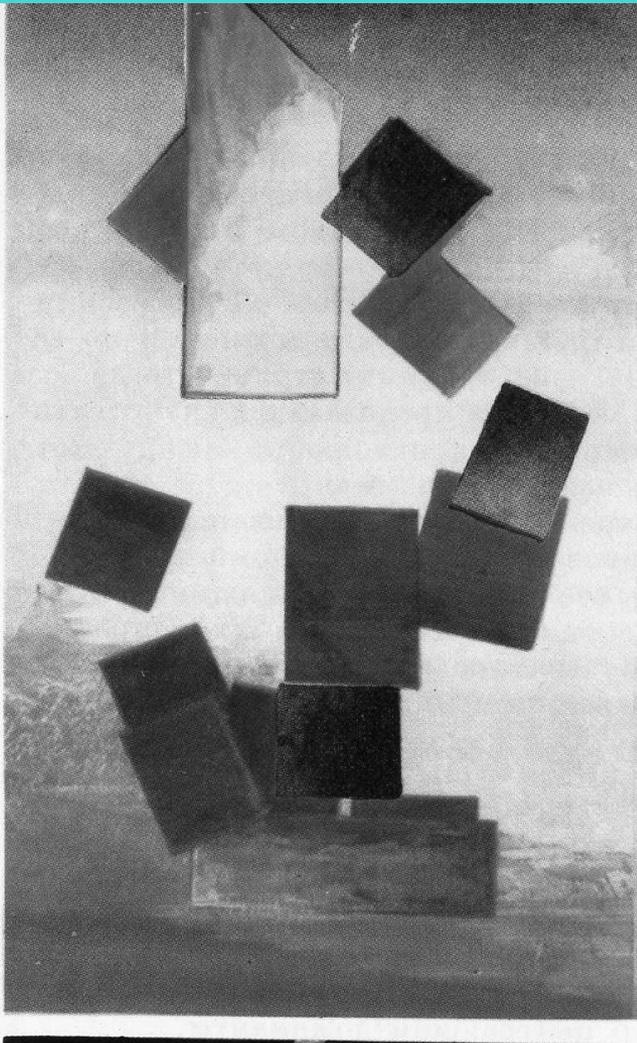
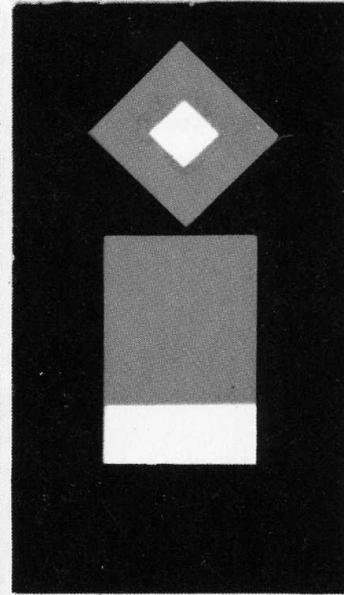
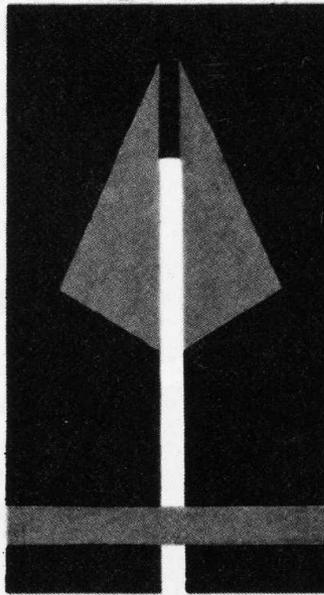
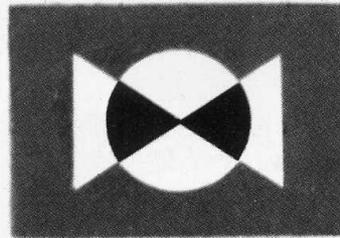
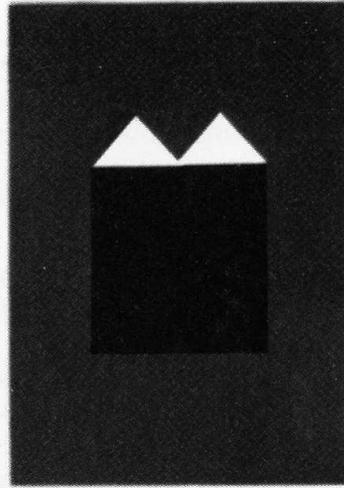
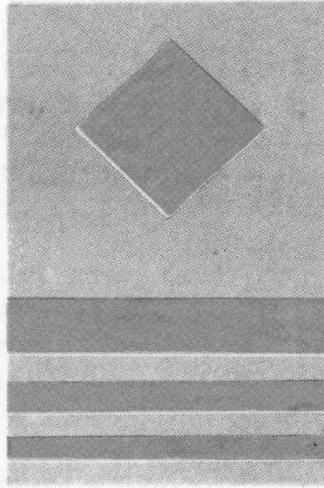
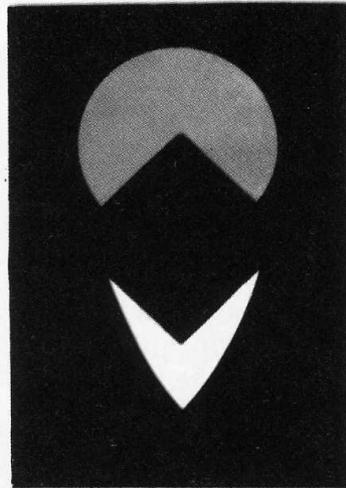

Рис. 3.21. Вертикальная симметрия в моделях одежды

Рис. 3.22. Асимметрия в моделях одежды

задания

Статическое и динамическое
равновесие

Выявление доминанты

Симметричные и асимметричные
решения

№1.(6 эскизов)

- Уравновесить одиночные фигуры правильной геометрической формы
- / круг, квадрат, ромб.... /
- Найти их оптимальное положение в центральной, верхней или нижней частях прямоугольной плоскости, меняя светлоту самих геометрических фигур и светлоту и фактуру фона /
- Фигура черная на белом и сером фонах
- Фигуры черного и серого цвета на белом фоне, варьировать более жесткие и мягкие касания фигуры и фона

№2 (3 эскиза)

- Организовать мотив из 3 элементов, два из которых одинаковых размеров и формы, а третий отличается по размерам и по форме /можно сочетать прямолинейные и формы с криволинейной
- Использовать разные светлоты фигур и фона
- Задача- гармоничное расположение элементов в мотиве и размеры их применительно к данной плоскости/

№3 (2 эскиза)

- Сложный орнаментальный мотив из 2-3 элементов, сдвинутый в правую часть плоскости, уравновесить одним мелким мотивом в левой части плоскости, контрастным по светлоте и фактуре. Мотивы могут приобретать одностороннюю направленность

№4 (3 эскиза)

- Расчленить квадратную или прямоугольную плоскость 1-2 линиями на равные или неравные части в вертикальном или горизонтальном направлении, сочетая эти членения с использованием 1-3 одиночных мотивов правильной формы(круг, квадрат, овал) Упражнение решается как линейными средствами, так и с помощью тона или светлоты. В последующем, заменить прямолинейные членения криволинейными. Добиться зрительного равновесия, хорошим расположением в заданной плоскости.

№5 (2 эскиза)

- Организовать на плоскости геометрические элементы двух контрастных между собой форм, сочетаемых в одной композиции (например, отрезки прямых и круги; отрезки дуг и овалы) Нужно согласовать между собой две контрастные формы и их сочетание в одной плоскости. Элементов- до 5, 9 шт. двух форм

№6 (2 эскиза)

- Выделить доминанту путем сгущения на некотором участке плоскости одинаковых по размерам и форме элементов. Все элементы должны быть примерно одних размеров, одной формы.

№7 (1 эскиз)

- Реализовать доминанту, используя контраст ее формы и формы остальных элементов, которые могут быть одинаковых или разных размеров

№ 8(2 Эскиза)

- Создать на плоскости два композиционных центра(используя разные размеры и фактуры) Один из образов доминанты должен быть выявлен активно, а другой ему подчинен

Всего 20 эскизов

- Размеры эскизов $10*10$ - примерно половина
- Размеры эскизов $6*9$ примерно половина
- Задачи практической работы:
  - Выявление доминанты
  - Симметричные и асимметричные решения
  - Статическое и динамическое равновесие