

Выразительные средства композиции: симметрия, асимметрия, ритм,
контраст, нюанс

Симметрия

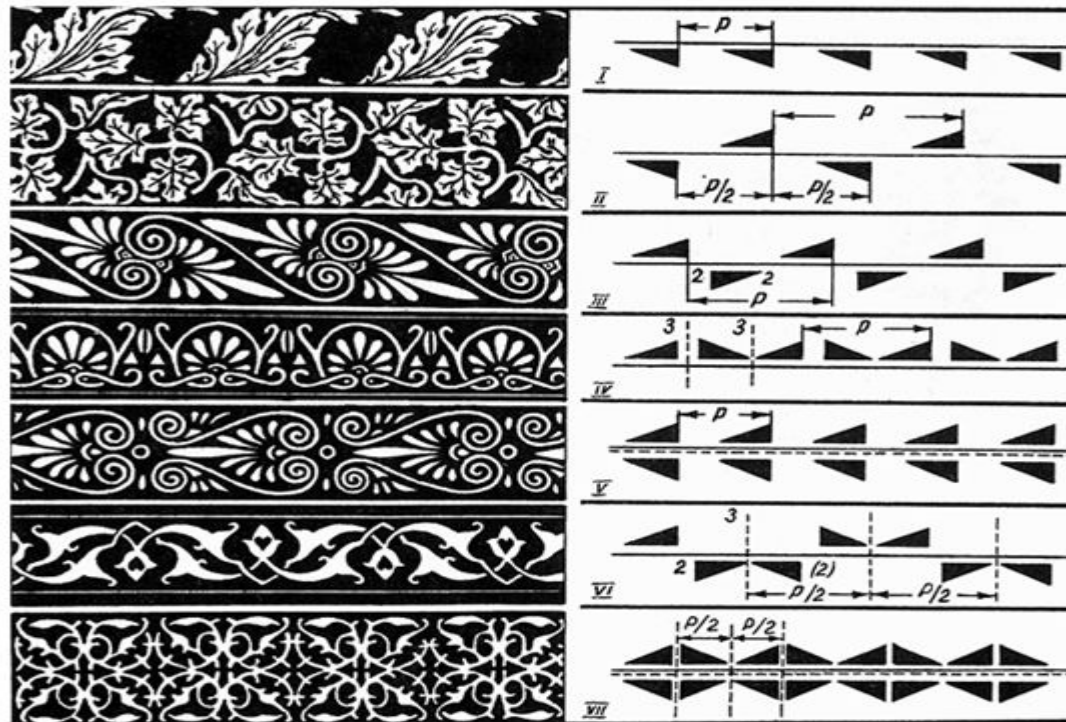
«Симметрия» в переводе с греческого означает
«соразмерность», «гармония»..

Это способ гармонии, при котором изображение слева подобно правому, верх аналогичен низу по диагонали, горизонтали, вертикали или по другой ломаной оси, называется симметрией, а сама композиция симметричной. Равновесие композиции часто связывают с симметричностью.

Симметрична фигура (или группа фигур), если части её составляющие будут равными, или однообразно расположенными.

Одинаковое расположение фигур устанавливается тогда, когда с помощью **поворотов, отражений** , или **переносов** они совмещаются сами с собой или преобразуются друг в друга.

- **Повороты** осуществляются вокруг линии, называемой осью симметрии.
- **Отражения** предполагают повороты в так называемой плоскости симметрии, делящей фигуру или группу фигур на зеркально равные части
- **Переносы** производят с помощью отражений и поворотов вдоль прямой линии, называемой осью переноса

«Принцип симметрии в XX веке охватывает новые области. Из области кристаллографии, физики твердого тела он вошел в область химии, в область молекулярных процессов и в физику атома. Нет сомнения, что его проявления мы найдем в еще более далеком от окружающих нас комплексов мире электрона и ему подчинены будут явления квантов». В. И. Вернадский

«Новым в науке явилось не выявление принципа симметрии, а выявление его всеобщности», - писал академик В.И. Вернадский

ВОЗДУХ

ОКТАЭДР

ОГОНЬ

ТЕТРАЭДР

ВОДА

ИКОСАЭДР

ЗЕМЛЯ

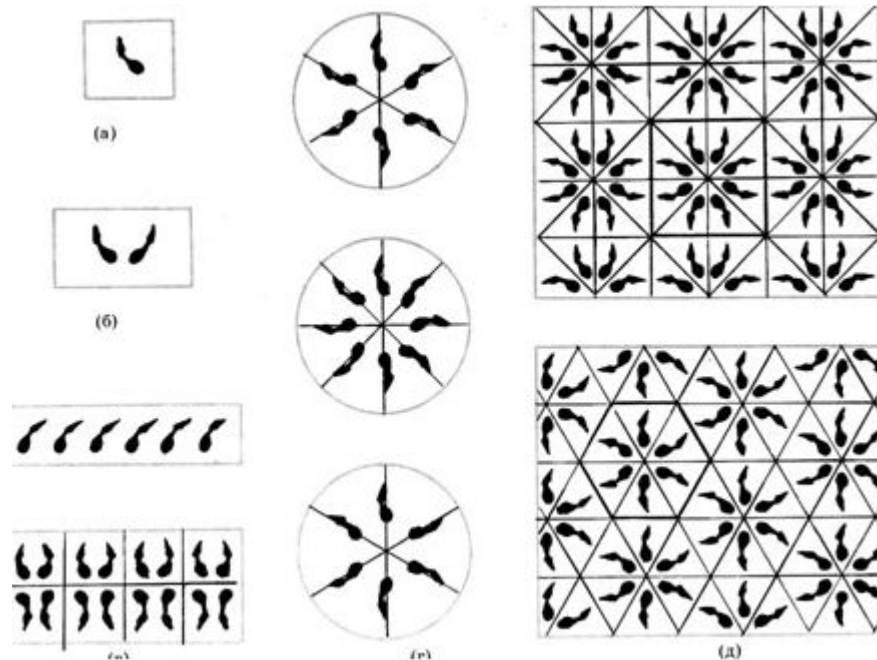
КУБ

Платон мыслил атомы четырех стихий - земли, воды, огня и воздуха – геометрически симметричными в виде правильных многогранников.

Каждая симметричная фигура, или группа фигур обладает одним или несколькими элементами симметрии: осью симметрии, плоскостью симметрии или осью переноса. Эти элементы равным повтором группируя фигуры, воссоздают движение и придают ему тот или иной характер:

ось симметрии – последовательное, вращательное движение
плоскость симметрии – возвратное, прямолинейное движение;
ось переноса – прямолинейное движение

- Ось симметрии и плоскость симметрии замыкают движение в фигуре, подчёркивая её целостность и самодостаточность.
- Симметрия вращения и симметрия отражения придают фигуре, или группе фигур равновесие и покой. Обычно применяются в статичной фигуре (например, вазе)
- Ось переноса применяется при оформлении предметов, движущихся, или имеющих отношение к движению (решетки мостов, стены и полы коридоров и проходов в метро и т. д.)

Зеркальная симметрия: нагрудное украшение с именем фараона XX до н.э. *Переносная симметрия.*
Персеполь. Барельеф с

персидскими воинами. Начало 5 века.

Асимметрия

Если в предмете (или группе фигур) отсутствуют элементы симметрии, то их называют асимметричными. Асимметрия придаёт пластической форме динамику. Возникающее в асимметричной композиции сильное движение не может замкнуться в себе – оно перетекает на соседние предметы и среду. Получая от них логическое продолжение, оно замыкается и делает композицию устойчивой.

Асимметричная композиция. Ритм. Чередование изобразительных элементов и свободных пространств, их частота, сгущенность и разреженность называются ритмом. Ритм может быть спокойным и беспокойным, направленным в одну сторону или сходящимся к центру, направленным как по горизонтали, так и по вертикали. Чередовать можно элементы, объемы, цветовые пятна, какие-либо детали и др.

Ритм

Повтор и чередование фигур называется **ритмом**. Ритм возникает в результате взаимодействия ритмических элементов – **акцентов и интервалов**.

Акцент – это повторяющаяся фигура, цветовое пятно, или пластическая форма.

Интервал – это пространственный¹ промежуток, отделяющий ритмические акценты друг от друга.

Акцент, чередуясь с интервалом, создаёт **ритмический ряд**.

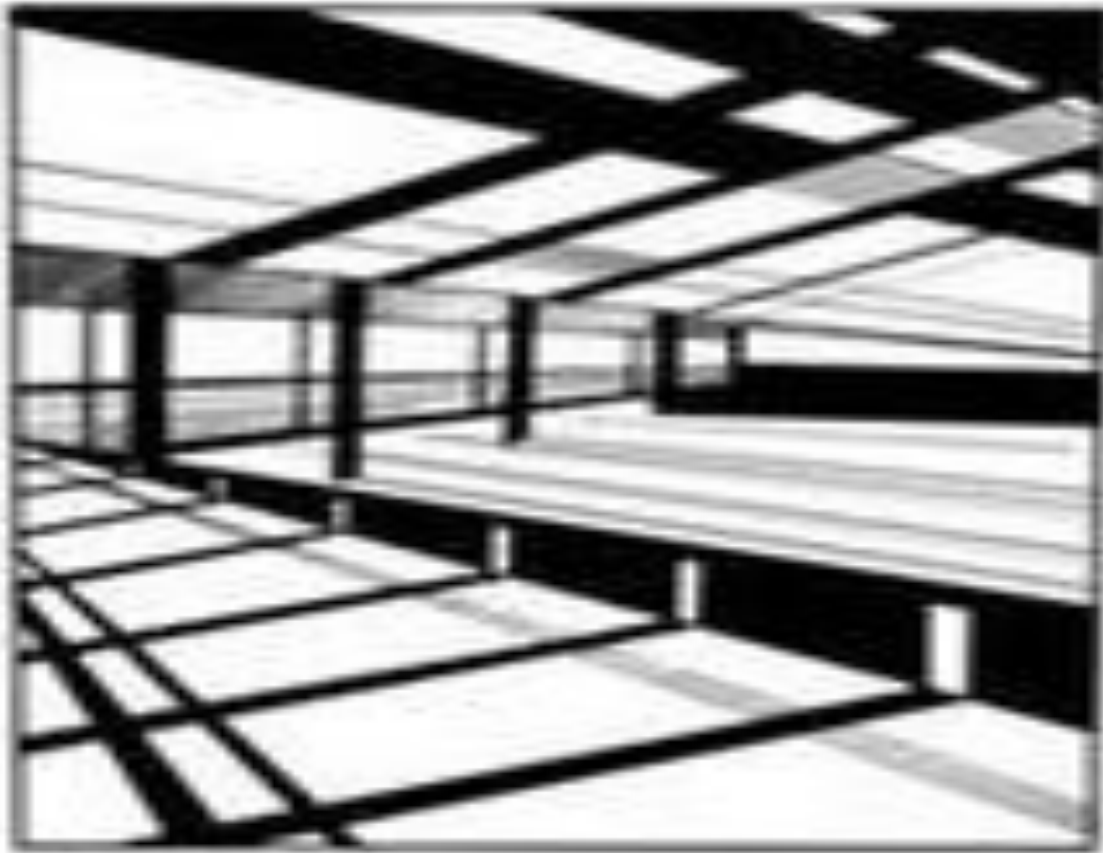

Характер ритма, возникающего в таком ряду зависит от числа акцентов, от их формы, положения, светлоты, цвета, а также от величины акцентов и интервалов. Например **2 акцента и интервал** не составляют ритмический ряд и выражают не движение, а покой.

3 акцента и 2 равных интервала также образуют статичную композицию, - средний акцент выступает в роли элемента симметрии. Большое число акцентов и интервалов образуют ритмический ряд, в котором движение передаётся от акцента к акценту через интервал.

- Ритмичность, характер ритма проявляется по разному
- строго равномерное чередование одних и тех же акцентов и интервалов
 - равномерный повтор акцентов и интервалов, но с постоянным нарастанием их массы, светлоты, цвета;

В ритмической композиции можно выявить главное ослаблением , или усилением движения (усиление яркости главной части, уменьшение размеров второстепенного изображения)

Напряженность асимметричной композиции подчеркнут контрастные противопоставления.

Контраст — это резко выраженное различие свойств. Низкое может противопоставляться высокому, легкое — тяжелому, светлое — темному, сложное — простому и пр. Контрасты являются воздействующей силой композиции и определяют ее

выразительность. Противопоставление двух начал в композиции делает форму заметной и выделяет ее среди других.

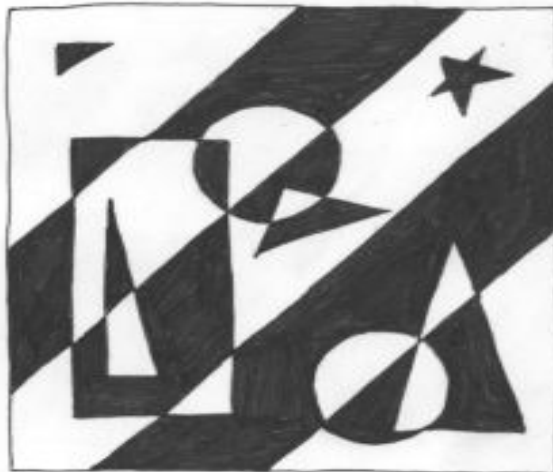
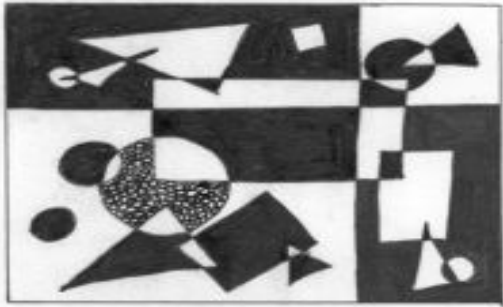

Виды контрастов: величинный, цветовой, светлотный, конструктивный, фактурный, контраст форм, движения. При сопоставлении разных по светлоте, цветовому тону и насыщенности цветов возникает **цветовой контраст**

Приёмы и средства композиции

- **Группировка**- любая композиция содержит элементы, так или иначе размещённые друг относительно друга.
- Сосредоточение элементов в одном месте
- Последовательное разрежение элементов
- Выделение композиционного центра
- Пробелы- расстояния между элементами
- Группировать можно пятна, линии, точки, теневые и освещённые части изображения, тёплые и холодные цвета, размеры фигур, текстуру и фактуру.
- **Наложение и врезка** – по композиционному действию это группировка, перешагнувшая границы фигур.
- Размещение элементов или их фрагментов один под другим, частичное перекрытие силуэтов.
- **Оверлепинг** – частичное совпадение, или наложение одной формы на другую

Приёмы и средства композиции

- **Членение** – приём членения извлекает детальную композиционную структуру из большой монотонной поверхности.
- **Приём членения** является обратной стороной группировки и имеет дело уже с готовой композиционной основой, давая произведению ритмическую выразительность.

