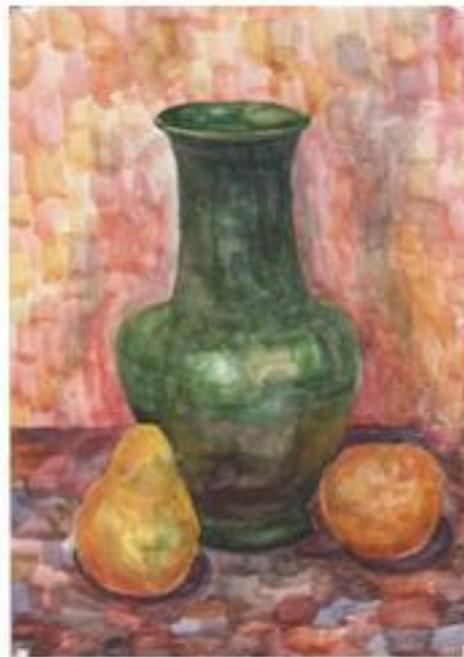

рисунок

живопись

композиция

Композиция

**Что такое композиция в живописи и рисунке
Никонова Анастасия Игоревна**

Основой любого произведения искусства является композиция, придающая ему единство и цельность. У композиции свои законы, которые складываются в процессе художественной деятельности.

Речь идет о сюжетной композиции для художника, об отдельных приемах, с помощью которых достигается наибольшая выразительность картины. Остановимся на взаимоотношении двух понятий- сюжет и содержание. Под сюжетом надо понимать то, что непосредственно изобразил мастер в своем произведении. Сюжет, образно говоря, находится на поверхности айсберга, а содержание- его глубинная часть. Один и тот-же сюжет сотни людей воспринимают и толкуют по-разному, то-есть, создают свою версию содержания.

Безусловно, право выбора остается за художником, который средствами живописной композиции раскрывает перед зрителем всю многогранность содержания.

К наиболее распространенным композиционным приемам в живописи принадлежат ритмические построения. В таких работах все элементы произведения подчинены только ритму. Художник может задать четкий, жесткий ритм. В ней нет ни одной детали

Что такое композиция в живописи и рисунке:

Простым языком, композиция — это расположение предметов в листе: какие предметы будут в работе, каких размеров, как они расположены друг относительно друга, и на каком формате. «Форматом» в живописи называют размеры и пропорции сторон того листа, холста и другой основы, на которой вы будете писать.

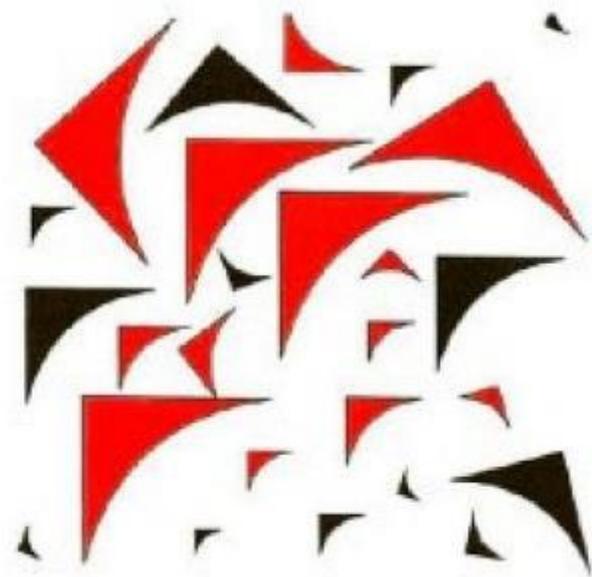
- Помните, формат может быть не только прямоугольным, но и круглым, овальным, многоугольным. Любым, который придёт Вам в голову.
- Расположение пятен, линий, фигур и пустого пространства — это тоже композиция. Цвета тоже создают композицию.
- Композиция, то есть выбор объектов и пространства, и расположение объектов в этом пространстве, может рассказывать сюжет, мысль, передавать настроение или выражать ощущения, ассоциации.
- Композиция далеко не всегда символический, литературный рассказ. Она и не должна обязательно быть таковым. Часто композиция создана просто для удовольствия. Художнику может приносить удовольствие смотреть на ту композицию, что он создал. Он может создавать композицию только ради этого. Это похоже на музыку: иногда голосом пропевают слова, стараясь донести какой-то смысл, идею, а иногда — просто поют без слов, ради музыки. Если Вы научитесь чувствовать «музыку» картины, не ища в ней литературу, Вы откроете для себя живопись с новой стороны

Рассмотрим несколько законов КОМПОЗИЦИИ.

1. Принцип единства

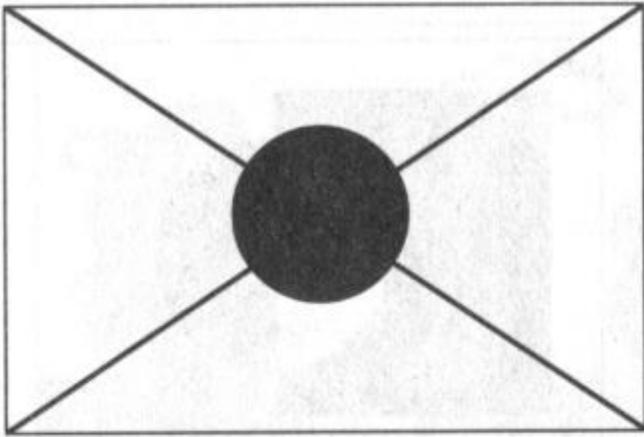
Целостность

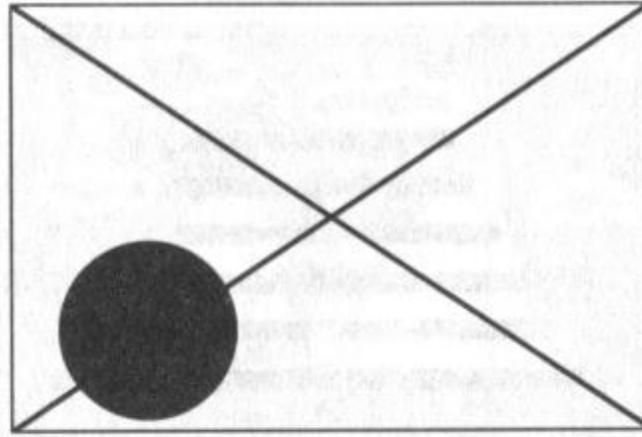
Отсутствие целостности

1. Композиция, в переводе, означает составлять, сочинять, поэтому важным ее законом является **целостность**. Целостность выражается таким образом, что предметы на рисунке воспринимаются, как единое целое, ни одна из частей работы не кажется лишней, где нет хаотичности.

Композиционный центр

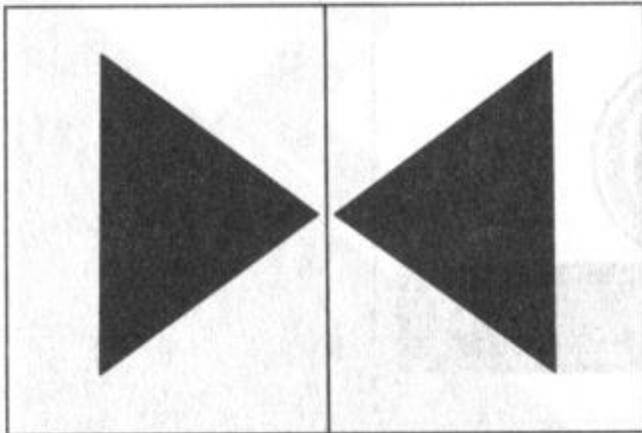

В центре

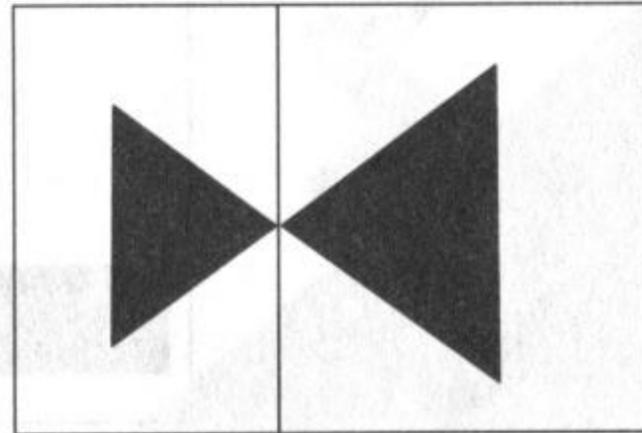

Смещен от центра

Симметрия

Симметрия

Асимметрия

2. Важно определить в рисунке **КОМПОЗИЦИОННЫЙ центр** (смысловый центр), так, чтобы он привлекал внимание, выделял те объекты, которые подразумеваются, как главные, основные.

Цветовой контраст

Тоновой контраст

Размерный контраст

Контраст бывает следующих типов:

- Цветовой контраст (светлый-темный). К примеру, цвета черный-белый, черный-красный, всегда будут контрастными, то есть выразительными, и всегда способны выделять главный замысел в рисунке.

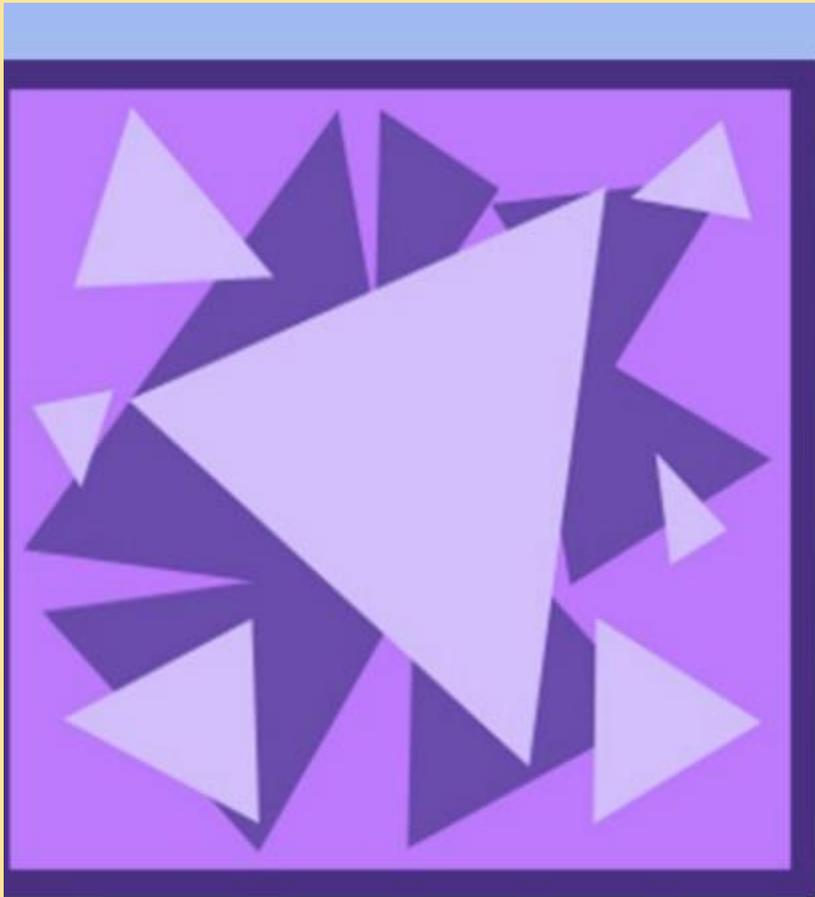

рис. 16 контраст размера

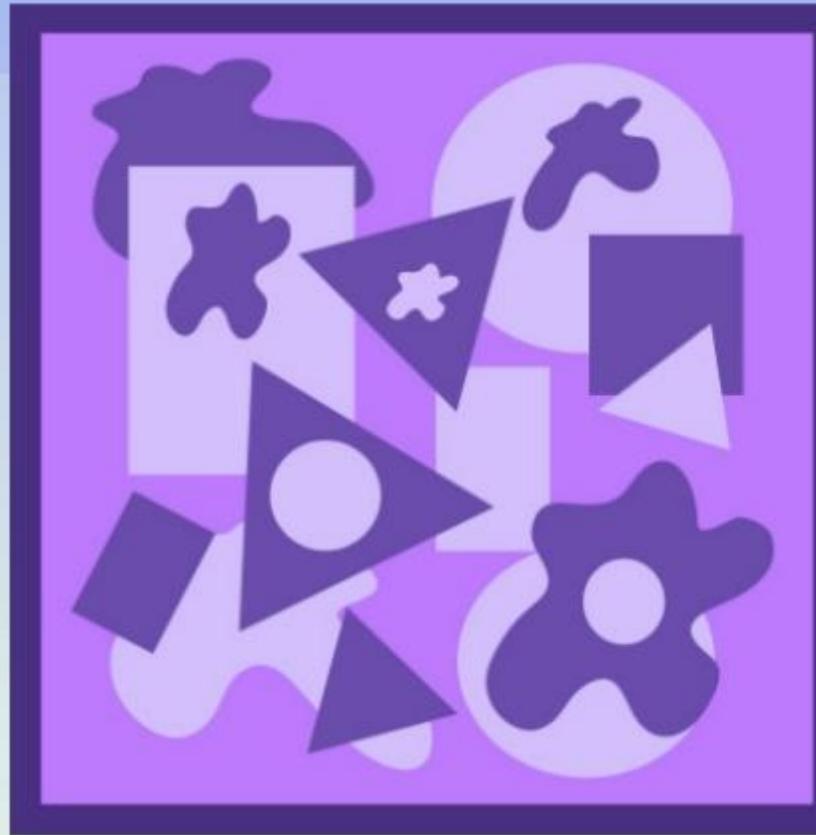

рис. 17 контраст формы

- Контраст величин (маленькое-большое). То есть большое на фоне маленького всегда будет более контрастным, чем, например, все предметы на рисунке, имели бы одинаковый размер.

Виды контрастов:

- Смысловой контраст.
Например, когда даются
сравнения между
положительными и
отрицательными героями

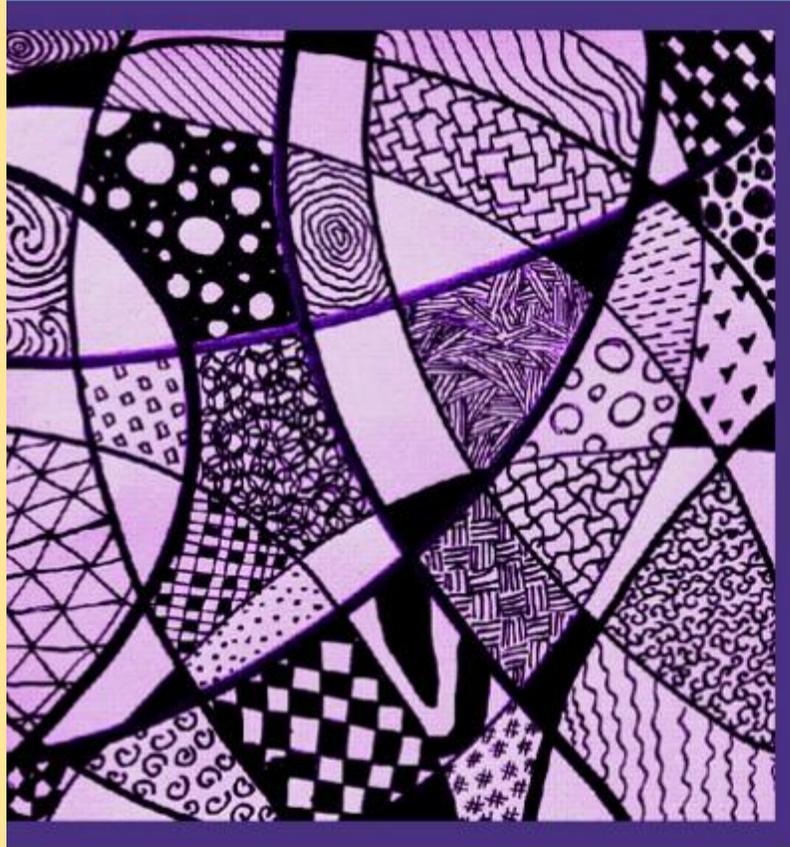
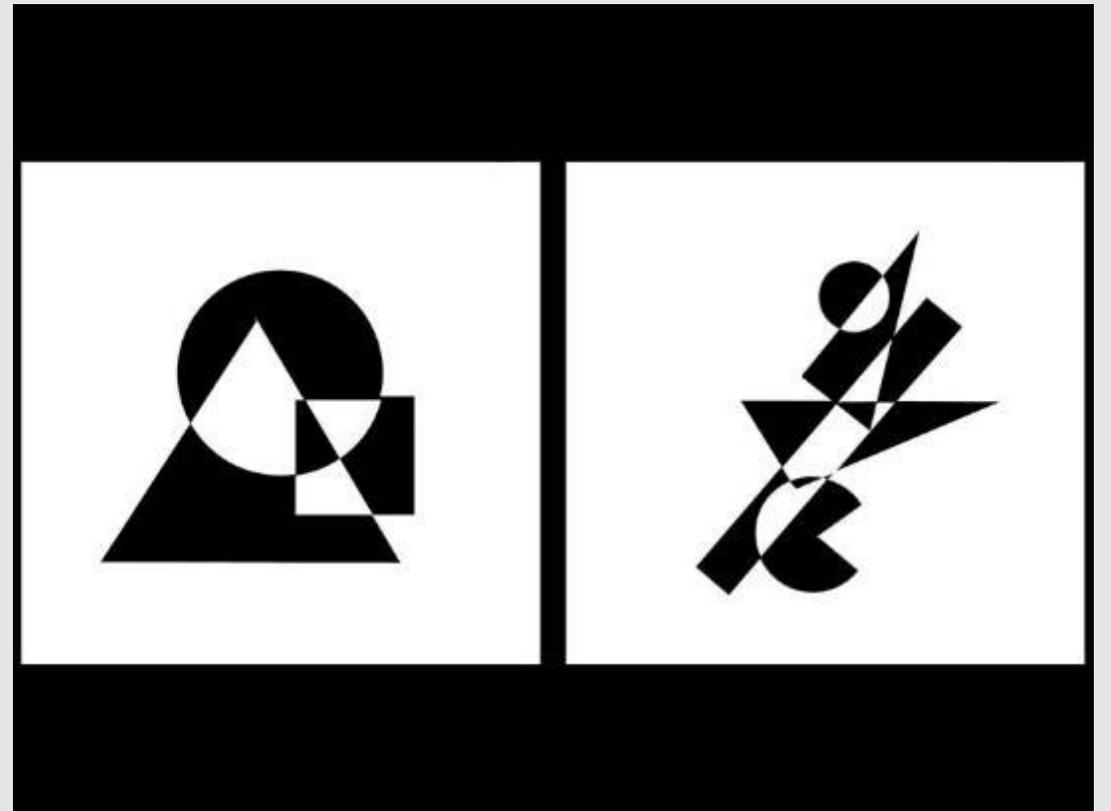

рис. 18 контраст фактур

4. **Статика** – это стояние равновесия и покоя. Например, чем ниже к краю листа изображены предметы на рисунке, тем работа статичнее. И, чем симметричнее предметы на работе, тем она так же статична

5. Динамика – это движение. Чем ассиметричнее расположены объекты на рисунке, тем композиция динамичнее.

Для того, чтобы рисунок смотрелся более выразительно, необходимо начать компоновать предметы на листе твердо-мягким карандашом, при этом, опираясь на знания перспективы, пропорций, теории цвета, главное, не перегружать работу.

статика

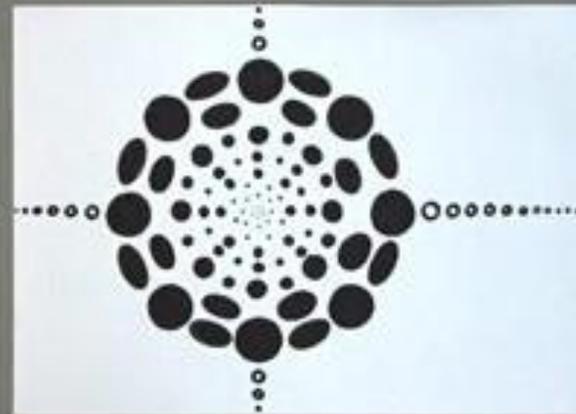

динамика

Правила, приемы и средства композиции развиваются, обогащаясь творческой практикой новых поколений художников. Те правила и приемы, которые давали возможность художникам добиваться наилучших результатов в передаче явлений действительности, в создании художественного образа, приобретали значение для последующего развития изобразительного искусства.

Средствами композиции являются линия, штриховка (штрих), пятно (тональное и цветное), линейная перспектива, светотень, воздушная и цветовая перспективы.

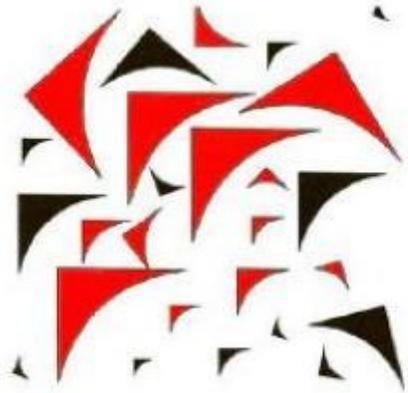
Можно выделить несколько "законов" композиции:

1. Принцип единства

Целостность

Отсутствие целостности

Закон целостности.

Целостность как явление, объединяющее элементы, части в единое целое, проявляется везде в природе и обществе и выступает как диалектический закон. Благодаря соблюдению первого закона композиции — закона целостности — произведение искусства воспринимается как единое и неделимое целое. Сущность закона можно раскрыть, проанализировав основные его черты или свойства. Главная черта закона целостности — неделимость композиции означает невозможность воспринимать ее как сумму нескольких, хотя бы в малой степени самостоятельных частей. неделимость закладывается в композиции через нахождение художником так называемой конструктивной идеи, которая способна объединить в одно целое все компоненты будущего произведения.

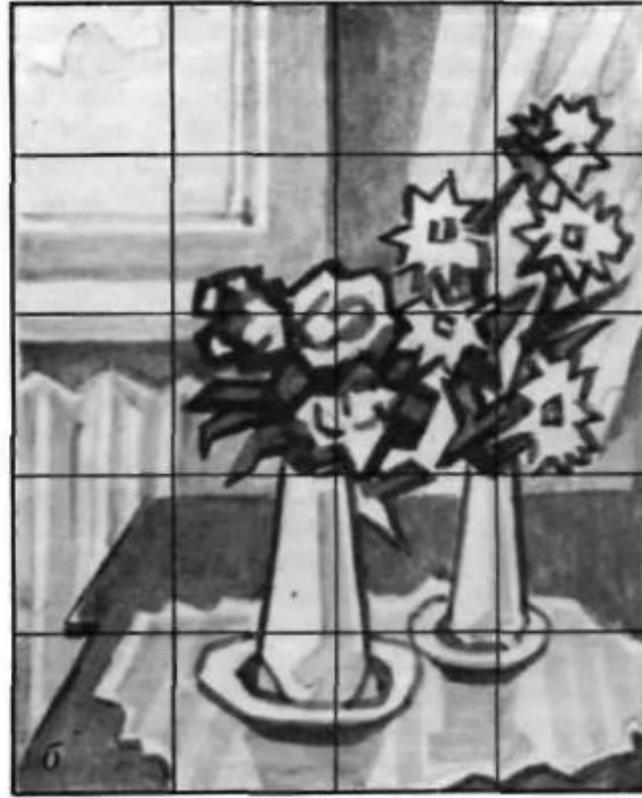
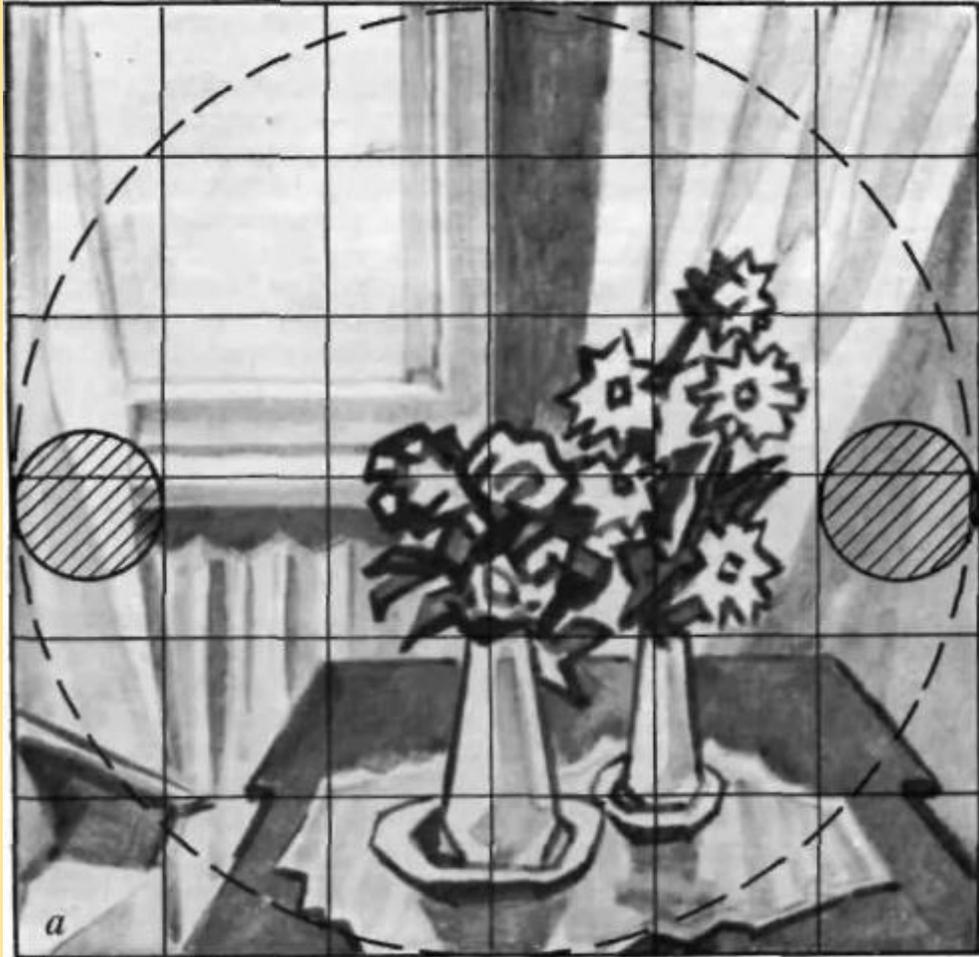
Закон контрастов

Закон контрастов — один из основных законов композиции. Термин «контраст» обозначает резкую разницу, противоположность сторон.

Если не будет противоположностей, не будет контрастов, то не будет их борьбы и единства. Таким образом, без контрастов не может быть борьбы, а стало быть, и движения, изменения, развития. Значит, контрасты в глобальном значении этого понятия — это одно из главных, неотъемлемых условий зарождения, существования, развития материи, а значит, самой жизни.

Поскольку действие контрастов проявляется в законах и природы, и общества, то, безусловно, и во всех областях общественного сознания. В искусстве (в том числе и изобразительном), как одной из форм общественного сознания, также находит свое отражение действие контрастов.

Основными контрастами в изобразительном искусстве являются тоновой (светлотный) и цветовой природные контрасты. На их основе возникают и действуют другие виды контрастов — контрасты линий, форм, размеров, характеров, состояний, а также контрасты, связанные с идеями (контрасты идей, положений), контрасты в построении сюжета (контрасты в нахождении конструктивной идеи) и т. д.

контрасты являются законом композиции, они выражают собой борьбу противоположностей.

без контрастов нельзя создать не только произведения искусства, но даже простое изображение. Без контрастов изображение сольется с фоном.

контрасты создают выразительность произведения искусства и поэтому выступают

Закон ПОДЧИНЁННОСТИ

- **Закон соподчинения** – подчинение всех элементов изображения доминанте

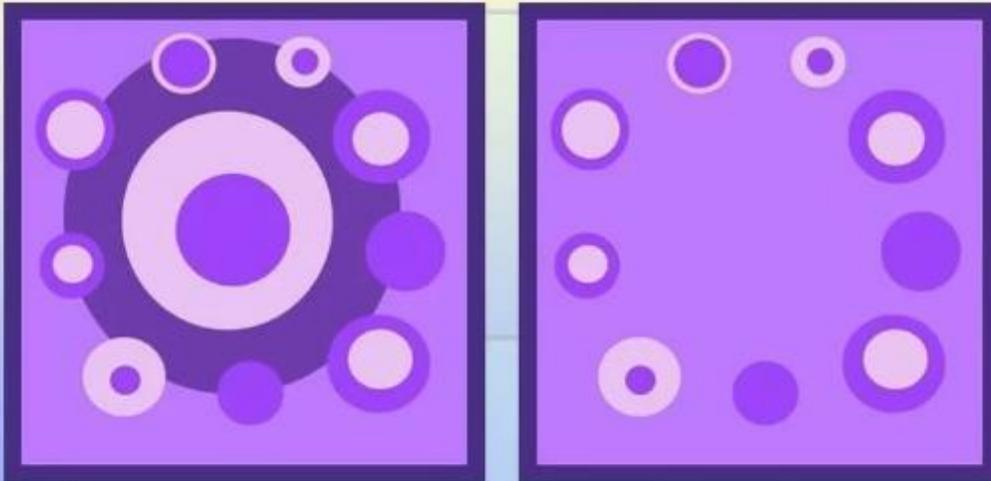
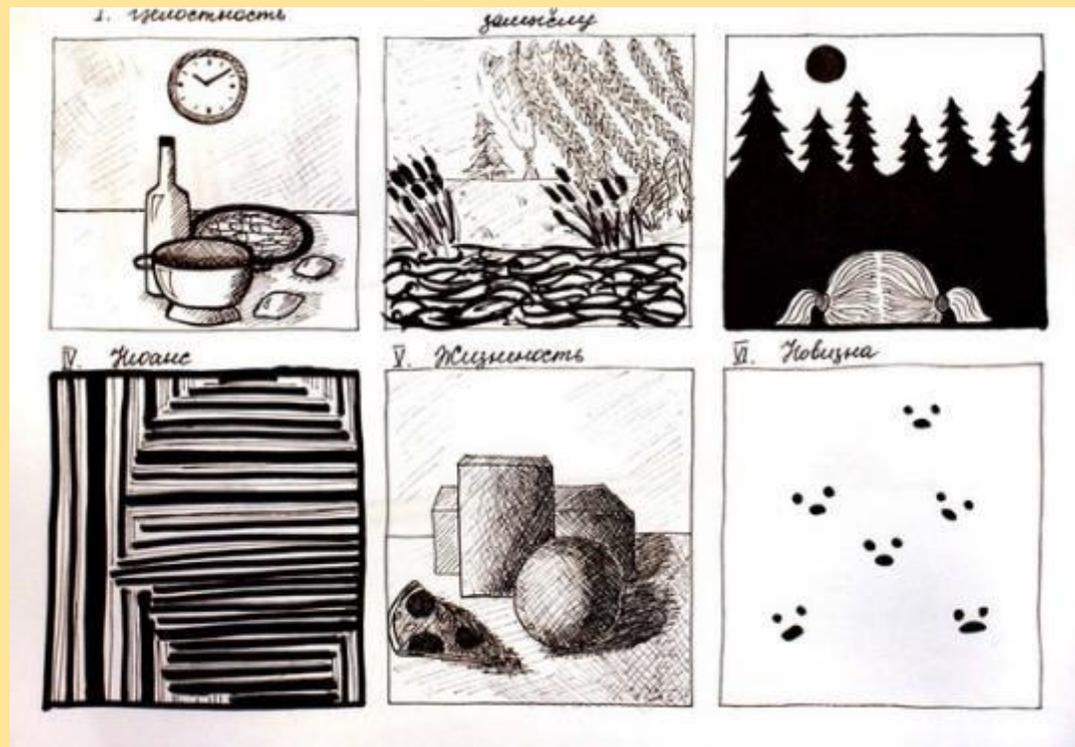

рисунок 3

рисунок 4 MyShared

Закон подчиненности всех средств композиции идейному замыслу обязывает художника создавать свое произведение цельным по замыслу и воздействию на зрителя. В работе над произведением художник через композицию выражает то, что его заинтересовало, увлекло, показывает свое отношение к изображаемому, его понимание, т. е. дает нравственную и эстетическую оценку. Таким образом, все, что изображает художник, в особенности по воображению, становится художественным явлением лишь тогда, когда оно одухотворено идейным замыслом, реализованным через композицию. В противном случае это будет ремесленное, фотографическое копирование объектов реальной действительности. Этот закон требует учета соотношения объемов, цвета, света, тона и формы, а также передачи ритма и пластики, движения или состояния относительного покоя, симметрии или асимметрии.

Закон воздействия

Полностью закон формулируется как закон воздействия «рамы» на композицию изображения на плоскости.

предмет, изображенный на однородном поле близко к «раме», в результате привычки у зрителя к ощущению глубины картины (антиципации), вызванной наличием «рамы», воспринимается лежащим близко к плоскости «рамы» или даже частично слитым с ней;

предмет, расположенный не близко к «раме», и особенно в центральной зоне картины, воспринимается лежащим в глубине;

ровное плоское поле благодаря наличию «рамы» становится пространством, перспективно и метрически еще совершенно неопределенной.