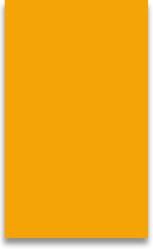

ФГБОУ ВПО ЧГПУ им.И.Я.Яковлева,
факультет художественного и музыкального образования
кафедра изобразительного искусства и методики его преподавания

Гайнутдинова С.И.

Декоративная композиция и средства ее гармонизации

ЧЕБОКСАРЫ 2020

Гармония в композиционном плане есть согласованность, соразмерность частей и целого, которая убеждает, выглядит совершенной, собранной красивой, создает ощущение законченности, порядка и общего равновесия.

Методика композиционного построения произведений изобразительного искусства опирается на психофизиологические закономерности визуального восприятия, которые действуют независимо от желания и воли людей. Эти закономерности используются как при композиционном построении произведений, так и для их искусствоведческого анализа.

Знание этих закономерностей позволяет осознанно достигать гармонии и общего единства в произведении, предугадать зрительскую реакцию и осознанным выбором художественных средств ее скорректировать

Композиционная гармония достигается различными способами:

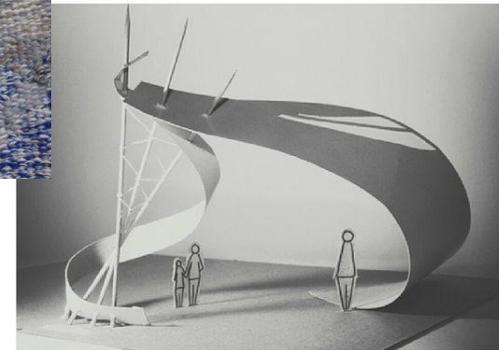
- Созданием общего **баланса** в композиции
- Созданием **ритма** в композиции
- Комбинацией объектов с общими признаками и свойствами (**формой, размерами, колоритом**)
- Созданием общей **пропорциональности** в композиции
- Соблюдение принципа общего **единства** (ничего лишнего)

Средства гармонизации композиции

Классификация видов композиции по **объемному восприятию**:

- Фронтальная плоскостная
- Фронтальная рельефная (линейно-пластическая)
- Горельеф
- Объемная
- Пространственная

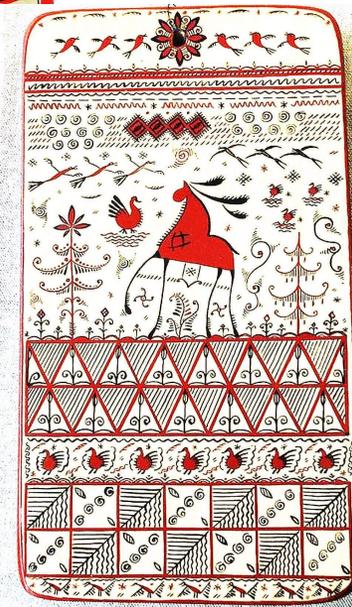
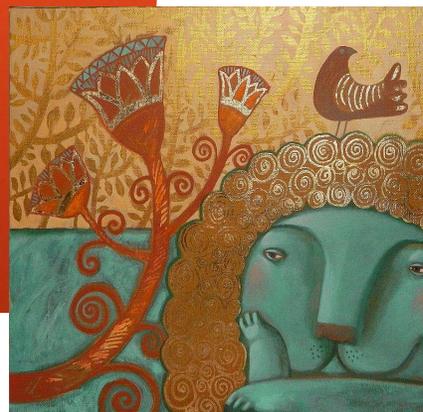
Виды композиции

Классификация видов композиции по организации изображений в формате:

- Замкнутая - Открытая
- Симметричная - Асимметричная
- Ярусная
- Круговая

Выражая одну тему, часто используют несколько картинных плоскостей. В зависимости от **их количества** тематическая композиция может называться:

- Триптих, диптих, полиптих

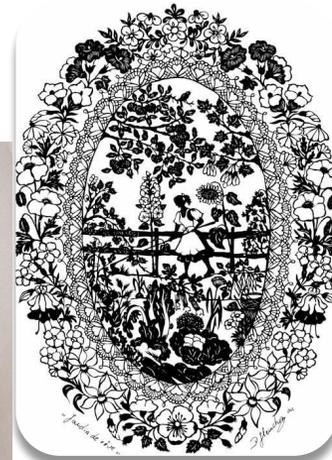
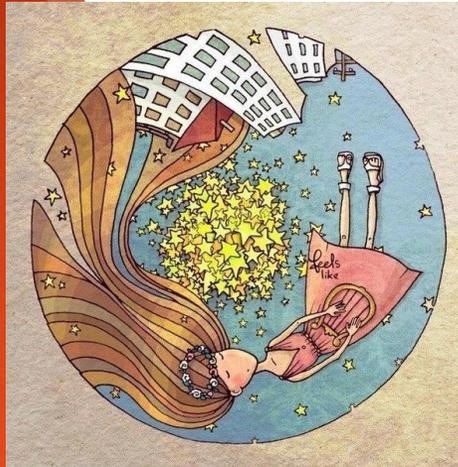

Формат

Формат (форма и размер) будущей композиции зависит от творческого замысла автора, содержания произведения.

Каждый формат уже при первом взгляде на картину несет определенное настроение: торжественность, величавость, покой, умиротворение, забавность, изящество,...

Формат картинной плоскости может быть прямоугольным, вытянутым вертикально, горизонтальным, квадратным, круглым, овальным, иметь сложную форму, или вообще не иметь конкретной формы.

Колорит

Колорит – это система цветов.

Совокупность цветов, находящихся в определенных соотношениях друг с другом, наделенных определенным предметным смыслом, образует конкретный, чувственно воспринимаемый строй, способный выразить содержание, настроение, тему, образ.

Часто словом колорит обозначают определенную цветовую гармонию, которая в зависимости от сочетания цветов может называться: контрастный колорит, монохроматический, родственный, разбеленный, затемненный и пр.

Основные виды гармоничных сочетаний цветов

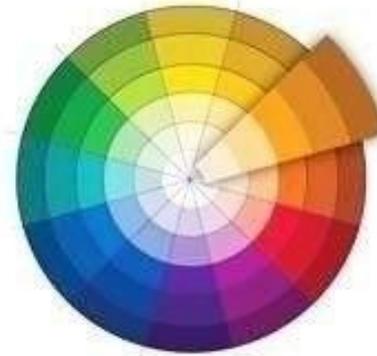
Аналоговая (родственная) гамма сближенных оттенков – спокойная, сдержанная;

Контрастная (дополнительные цвета); самая яркая и активная гамма противоположных цветов.

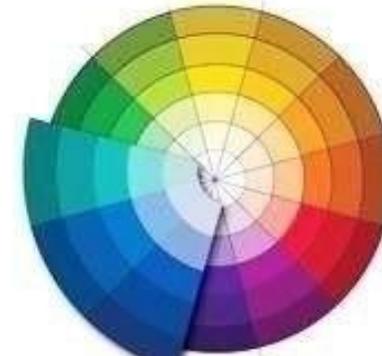
Монохроматическая (гамма разнонасыщенных и разбеленных оттенков одного цвета) – несколько однообразные цвета могут вызывать чувство монотонности, но помогают в создании сбалансированного колорита;

Сплит-комплементарная (сочетание двух родственных и одного контрастного оттенков) – контрастный цвет оживляет монотонность сближенных оттенков;

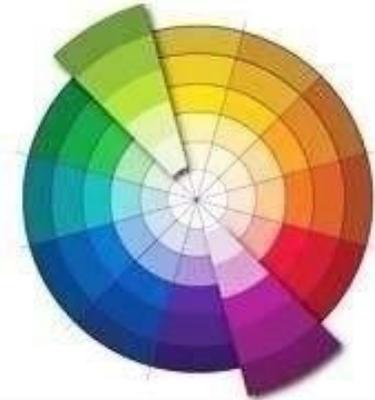
Гармонии родственно-контрастных цветов на основе моделей геометрических фигур (равносторонних, равнобедренных и прямоугольных треугольников, квадратов и прямоугольников) называют: **триада, тетрада**.

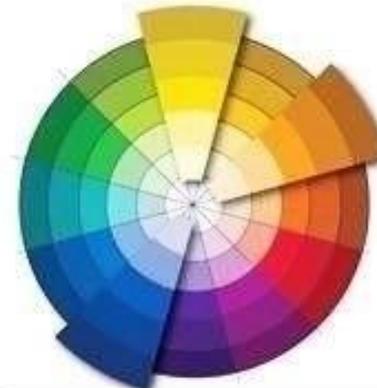
ОДНОЦВЕТНОЕ

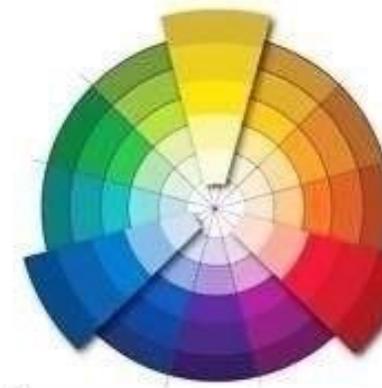
АНАЛОГИЧНОЕ

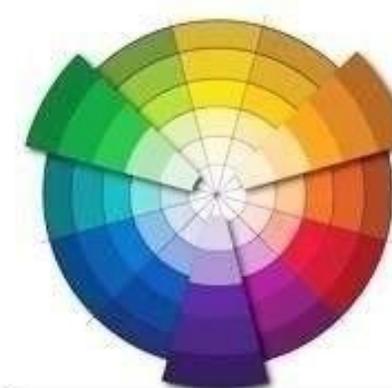
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ

РАЗБИТОЕ ДОПОЛНЕНИЕ

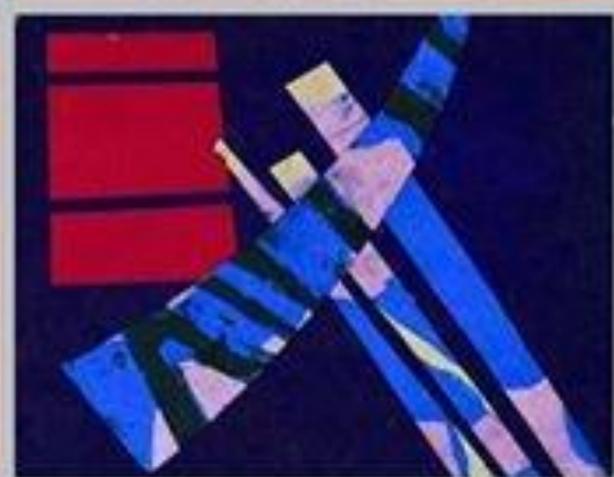
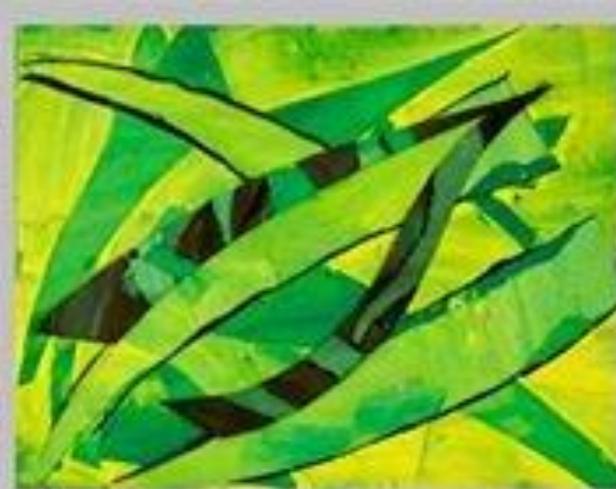

ОСНОВНОЕ

ВТОРИЧНОЕ

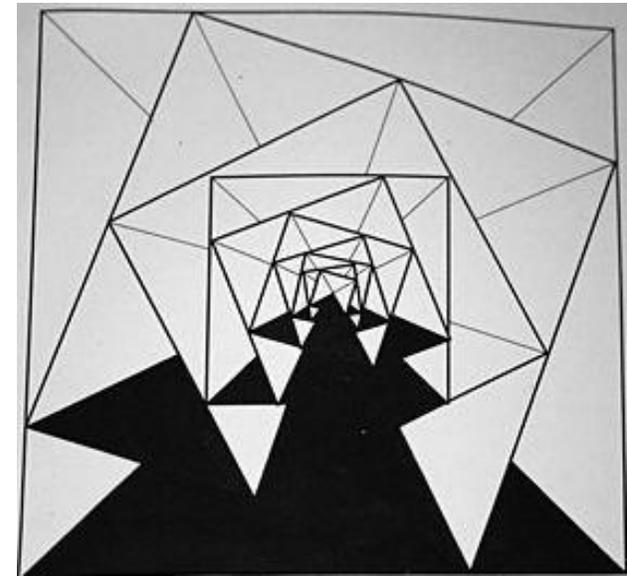
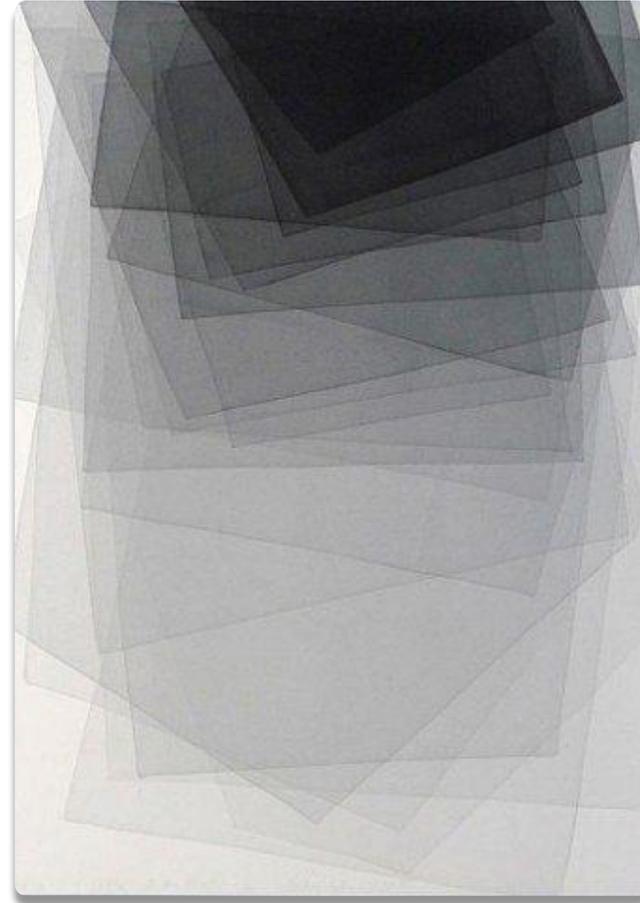

Контраст-нюанс

Характеристика степени сходства и различия элементов композиции (цвета, формы, толщины линий, размеров, направлений).

- Резкое различие – контраст,
- Слабое различие - нюанс.
- Тождество представляется как аналогия элементов, похожесть

РИТМ

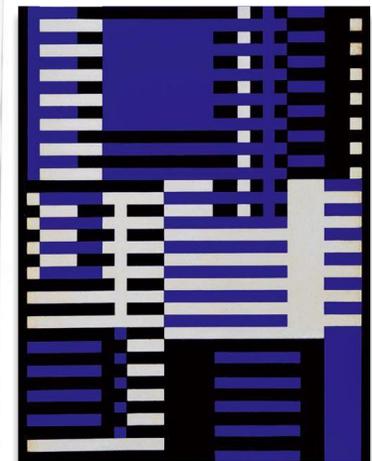
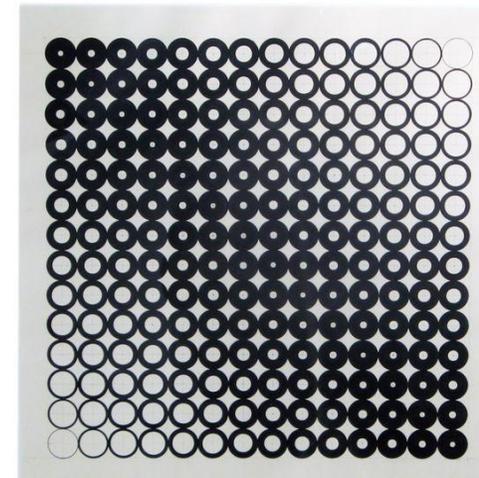
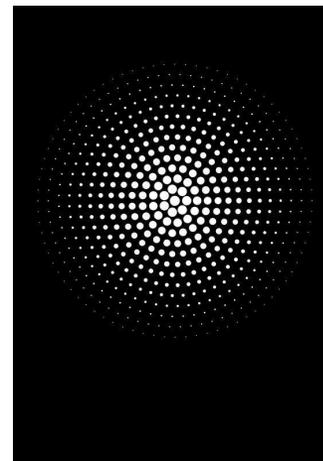
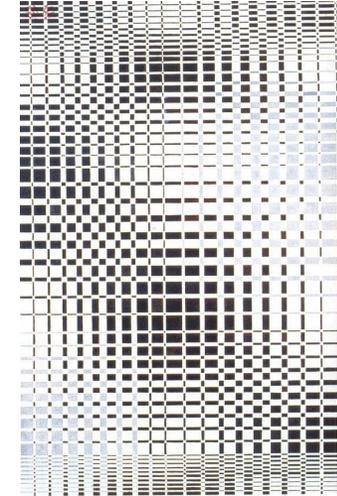
Ритм - закономерный порядок в расположении элементов композиции: линий, плоскостей, фигур, чередующихся через определенные интервалы в определенном порядке.

Метр (регулярный ритм) – простейший порядок, основанный на повторении равных элементов.

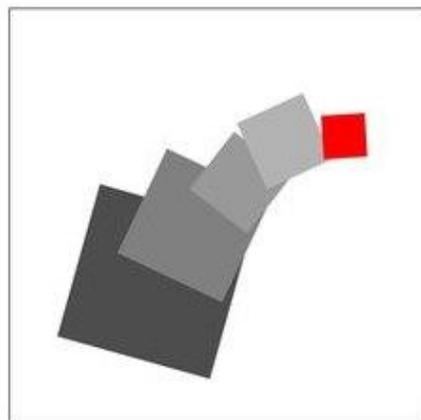
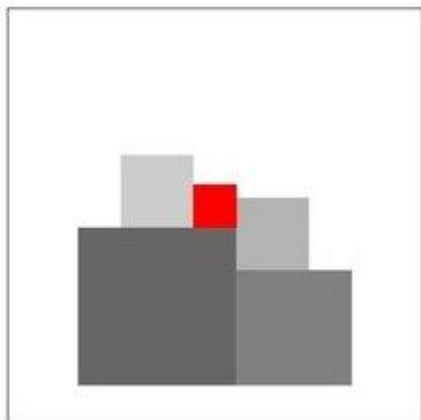
Динамический (прогрессирующий) ритм – более сложный порядок чередования элементов композиции (линия, цвет, геометрический вид, форма). Он основан на неравномерном изменении их свойств (размер интервалов, величин).

Текущий ритм – последовательно изменяющиеся линии, цвета, дающие ощущение непрерывного движения. Наиболее органичный вид ритма.

Стаккато – отрывистые, часто меняющиеся повторы форм и элементов.

Статика-динамика

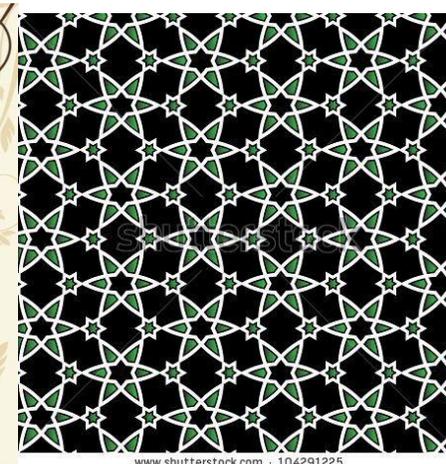
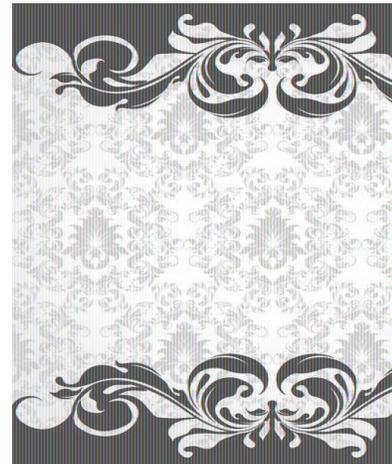
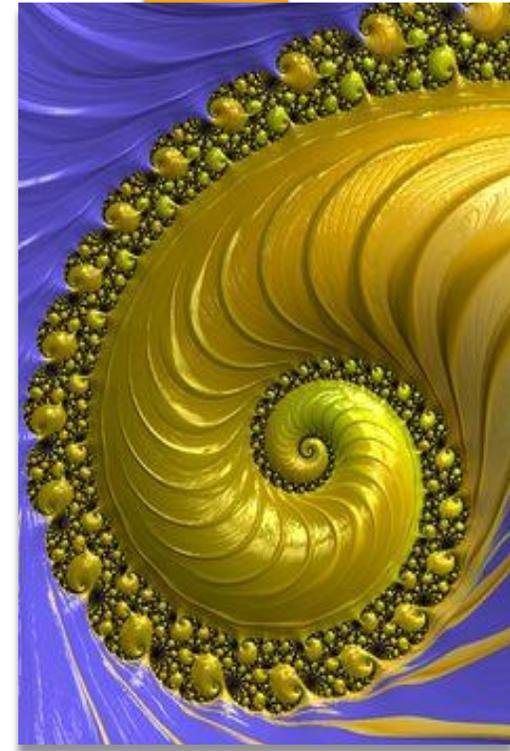
статика

динамика

Симметрия

Симметрия – закономерное повторяющееся расположение элементов относительно какой-либо координаты. Виды симметричных композиций:

- **Зеркальная** (при одинаковом расположении элементов относительно главной оси);
- **Центральная** (равномерное расположение элементов вокруг центра);
- **Винтовая** (развитие элементов в спиральном направлении);
- **Бордюрная** (повторяемость элементов вдоль линии);
- **Сетчатая** (повторяемость в разных направлениях в плоскости по принципу сетки);
- **Фрактальная** (ситуация, когда форма сама себя многократно повторяет: квадрат в квадрате из квадратов)

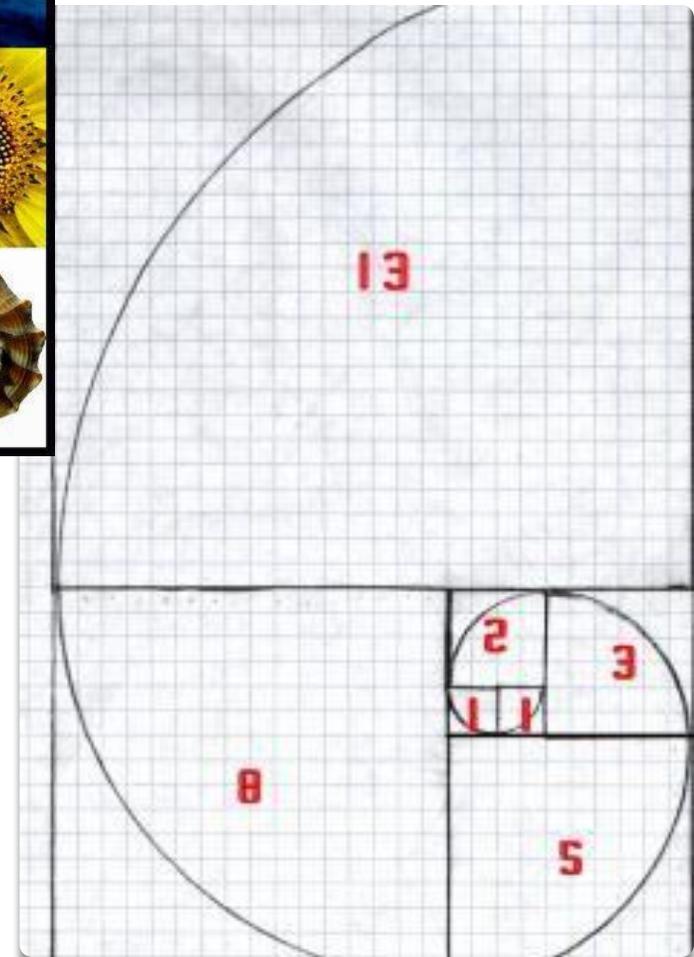
Пропорции

Пропорции характеризуют соразмерные отношения между элементами и с формой в целом.

Бывают сближенные и отдаленные отношения (1:1, 1:1,5, 1:5).

Композиционные членения картинной плоскости в пропорциях 2:5 и 3:5 визуальнее более интересны.

Самый приятный для глаза размер формата картинной плоскости – прямоугольник с отношением сторон 1:1,62, «Золотое сечение», или когда большая величина так относится к меньшей величине, как их сумма к большему отрезку.

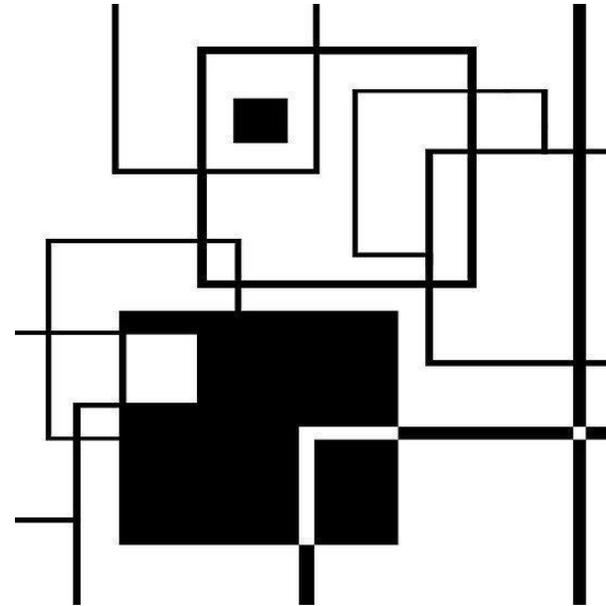
Баланс

Принцип баланса (от лат. – уравнивание, равновесие) основывается на закономерностях визуального восприятия и помогает правильно распределять и взаимно размещать объекты и элементы композиции на формате в соответствии с замыслом.

Все объекты и элементы композиции должны быть так распределены на формате, чтобы возникал эффект визуального равновесия

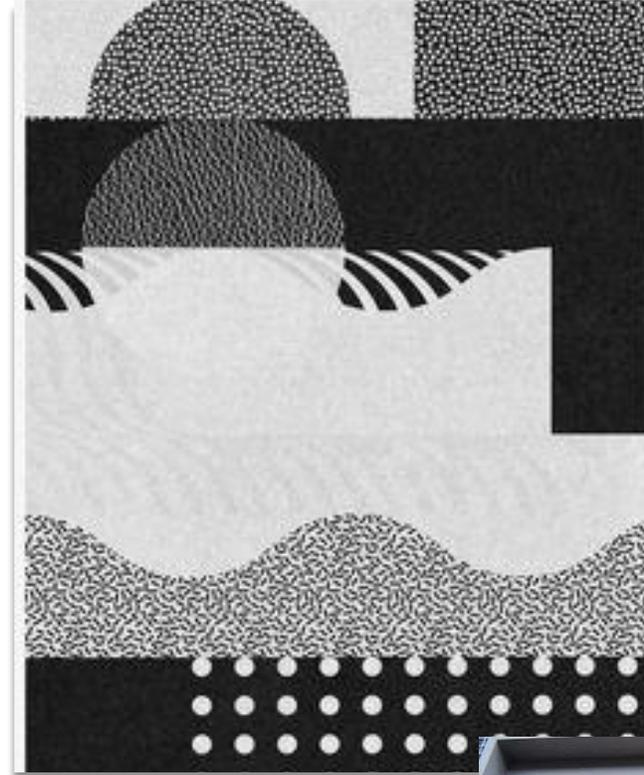
Разные размеры и формы, месторасположение на формате, направление, цвета и тональности, разные фактуры и другие свойства объектов создают им различные степени интереса, другими словами, разный визуальный вес.. Поэтому, все эти свойства объектов композиции успешно используются для создания композиционного баланса.

Распределение визуального интереса объектов и элементов композиции на формате является балансированием композиции

Материал, фактура, текстура

Качество материала, с которым работает художник, его фактура, цвет имеют важное значение. Фактура основания-носителя может обогатить простое изображение, сделать его четким или расплывчатым, сочным или бледным, светящимся, создающим глубину. Необходимо выявить и максимально использовать специфические художественные возможности материала, так как материал не безразличен к содержанию, к образу, который в нем воплощается. Своей физической природой он должен создавать впечатление и настроение созвучно этому содержанию и, выражая его, должен оставаться самим собой.

Задание: Выбрать одну из плоскостных или линейных форм (например, : квадрат, круг, треугольник или их производные: прямоугольник, ромб, овал, звезда, крест, или бесформенный объект, параллельные линии). Составить разнообразные композиционные сочетания (10-15 примеров к каждому способу) на основе выбранной формы с использованием и выявлением таких композиционных приемов, как:

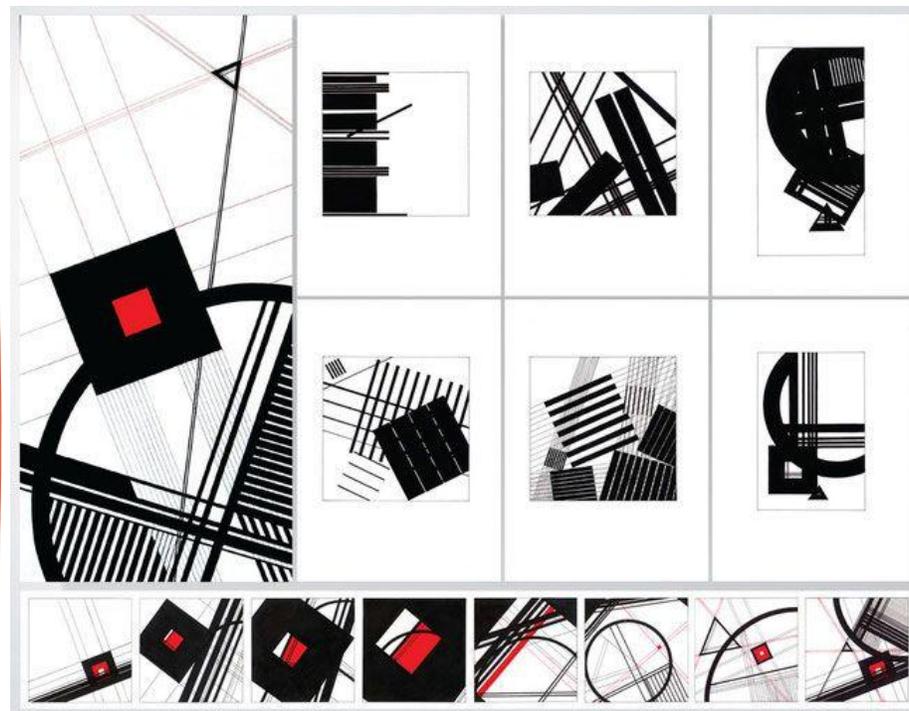
- контраст-нюанс,
- симметрия-асимметрия,
- статика-динамика,
- акцентирование,
- ритмичность (метрическая и динамичная),
- баланс, уравновешенность,

Уметь описывать изображение и анализировать его содержание, используя профессиональную терминологию процесса композиционного формообразования.

Композиционный центр

Доминанта, или композиционный центр картины – это область повышенного интереса, возникающего у зрителя при рассматривании картинной плоскости. Для привлечения взгляда зрителя к определенной области картины используются различные приемы:

- расположение объекта в геометрическом центре картины,
- размер объекта,
- тональный и цветовой акцент,
- контраст,
- сгущение элементов,
- разрядка или пустота,
- направляющие взгляд линии

Задание: составить несколько композиций (10-15шт.) на основе выбранной формы, выделяя **композиционный центр разными способами:**

- расположением в геометрическом центре формата;
- размером объекта;
- тональным и цветовым акцентом;
- сгущением элементов;
- разрядкой или пустотой;
- обводкой;
- направляющими взгляд линиями;
- без выраженного центра

Стилизация

Стилизация, как композиционный прием, широко используется во всех областях декоративно-прикладной деятельности. Заключается он в переработке внешней формы прообраза предмета с целью выделения его функциональных или художественно-выразительных качеств.

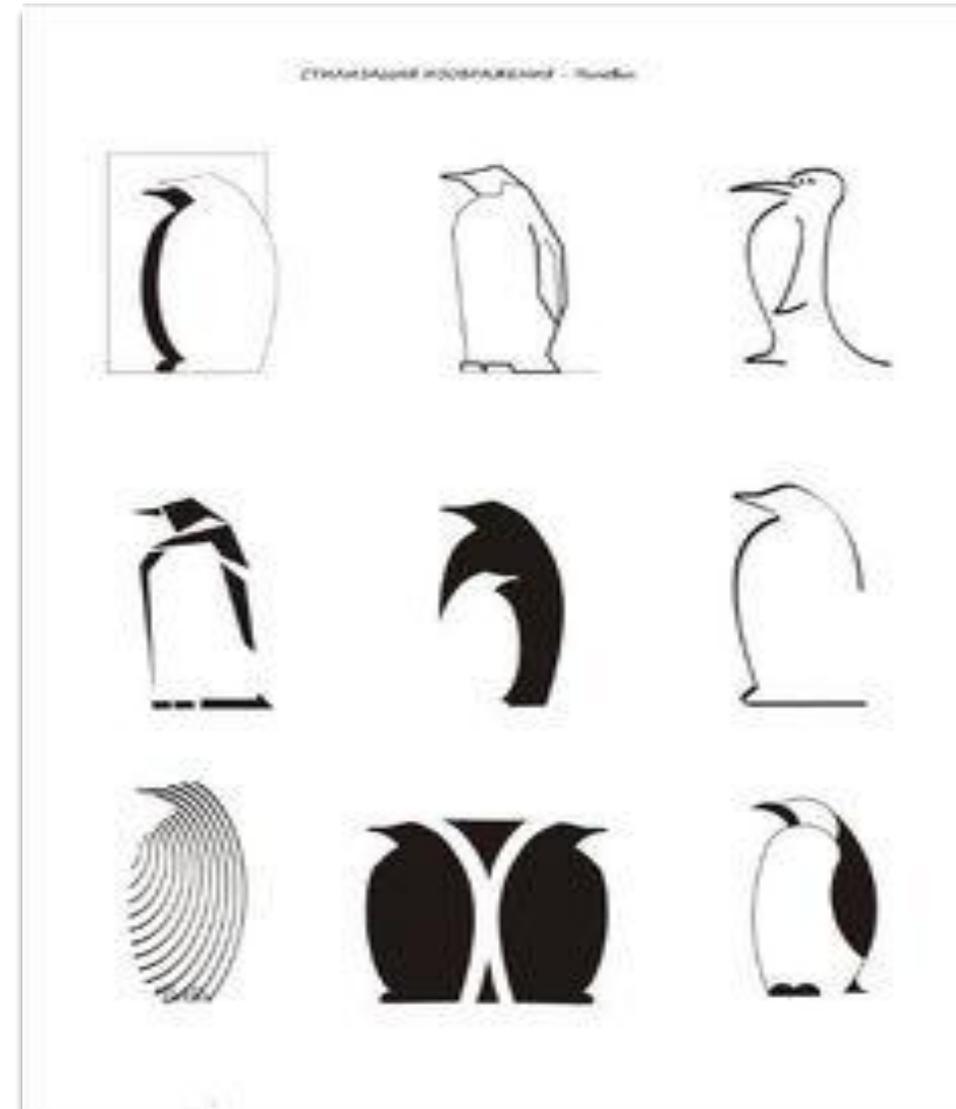
Безусловно, при такой переработке некоторые природные качества предмета оказываются потерянными. Зато возрастает выразительность.

СТИЛИЗАЦИЯ

При создании художественного образа художник раскрывает ее идею путем замещения объекта образом, происходит процесс художественного обобщения, т.е. концентрация, сгущение и заострение типичных черт формы, декоративная подача ее особенностей, ритмическая организация общего строя произведения, его композиции, посредством которых повышается эмоциональная выразительность произведения.

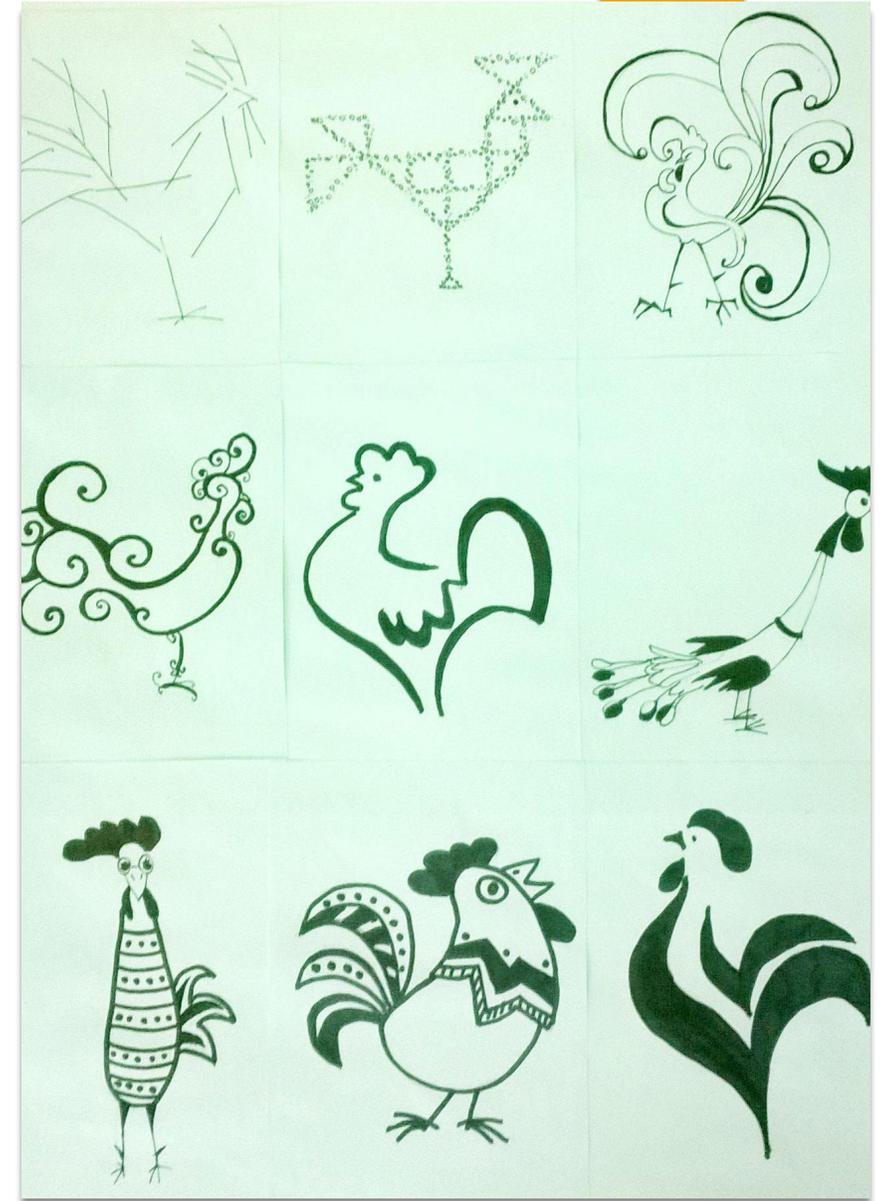
При использовании различных приемов стилизации изображаемые формы неизбежно подвергаются обобщению, появляется острота, гротеск, остро выраженная динамика, снимается сюжетная изобразительность, стираются ранее сложившиеся стереотипы в изображении явления.

Способы стилизации

Стилизация предполагает постоянный поиск новых средств выражения явлений и идей, которые объединяются в целый **комплекс образно-пластических приемов перевода натурального изображения в образ:**

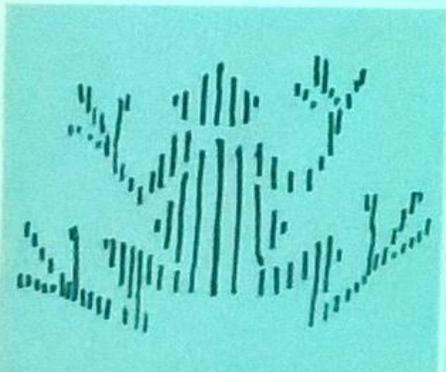
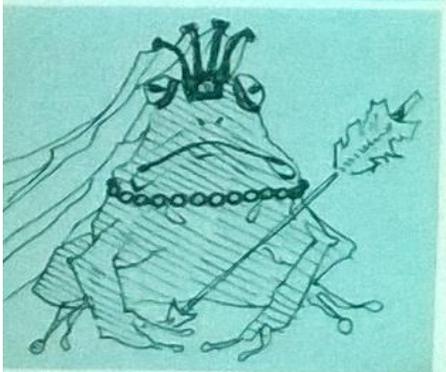
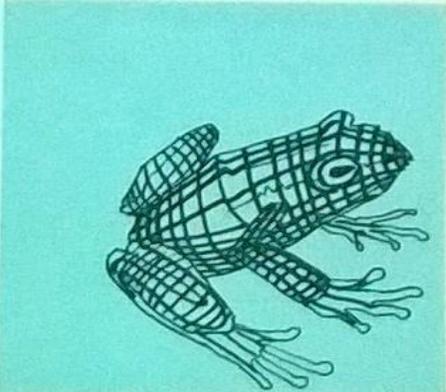
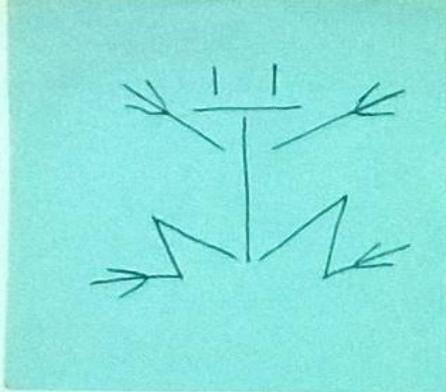
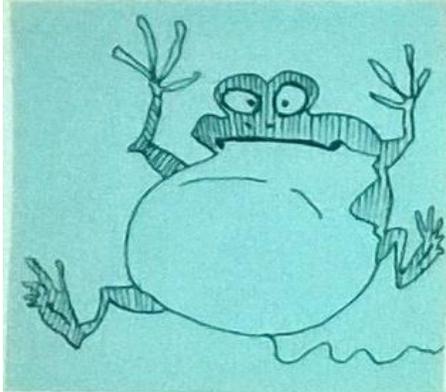
- предельное упрощение до знака, доведение до предметных символов, намеренная незаконченность изображения;
- усложнение формы, наполнение изображения декоративными элементами;
- геометризация и обобщенность форм;
- использование гиперболы, аллегории;
- утрирование, изменение формы;
- введение какого-либо композиционного принципа: тягучая пластика или ритм рубленых форм;
- изменение природных цветовых и тональных отношений, усиленная декоративность цвета, использование цветовых контрастов;
- превращение в комический или мультяшный образ;
- создание образа-метафоры;

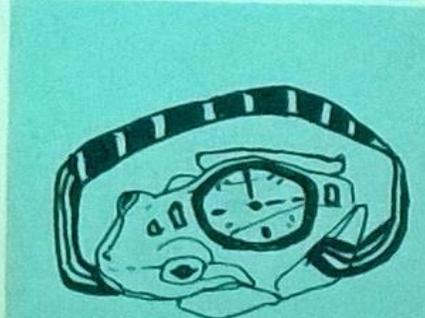
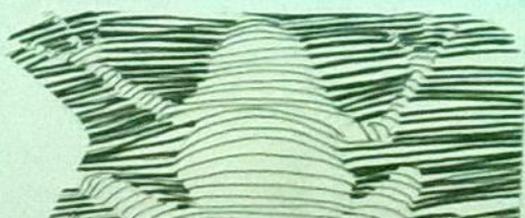
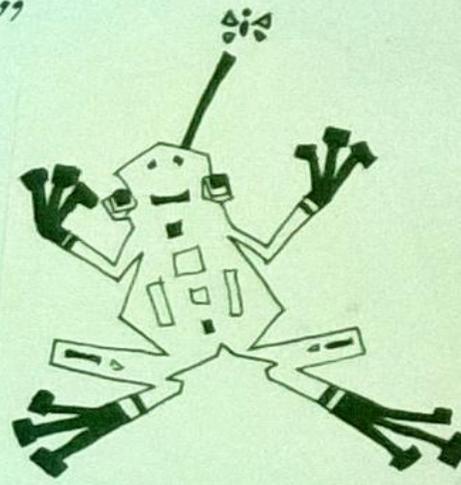
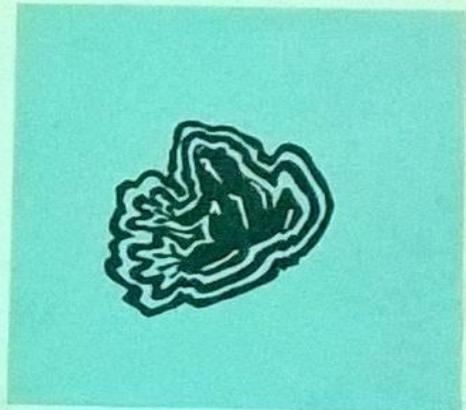
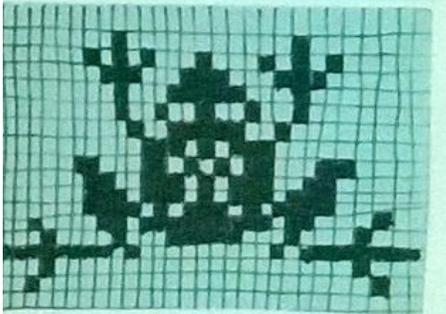
Задание: Выбрать объект (растение, животное, предмет и т.п.). Сначала выполнить его аналитические изображения посредством внимательного изучения строения и анализа форм объекта. Затем выполнить **образно-эмоциональные и орнаментально-пластические изображения объекта с использованием различных приемов стилизации:**

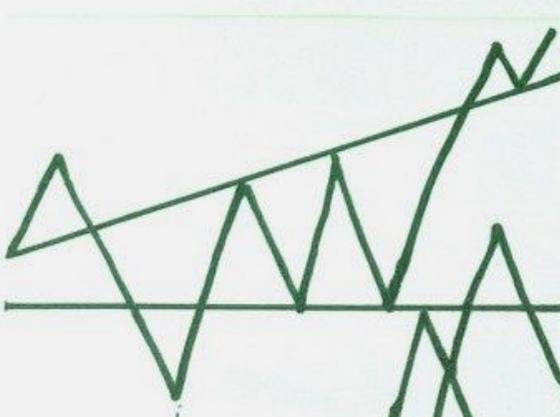
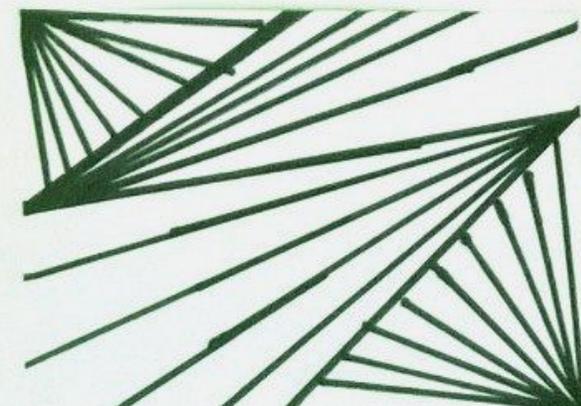
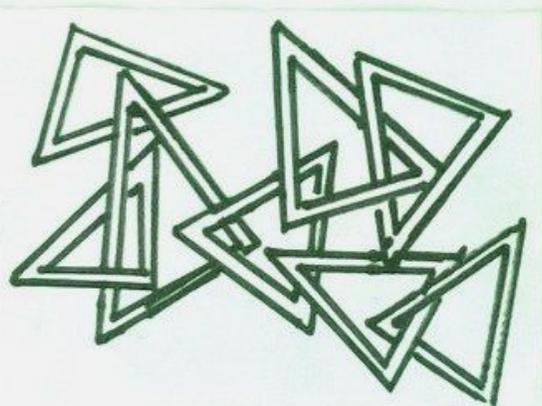
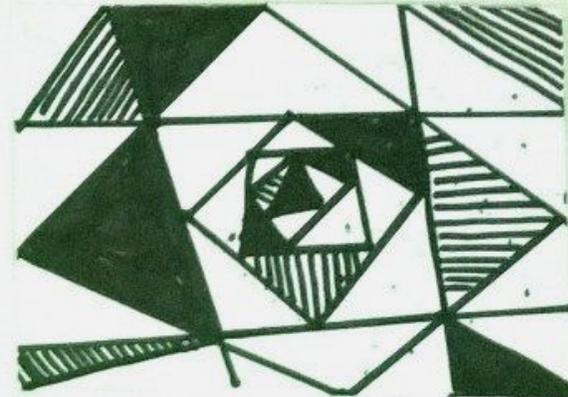
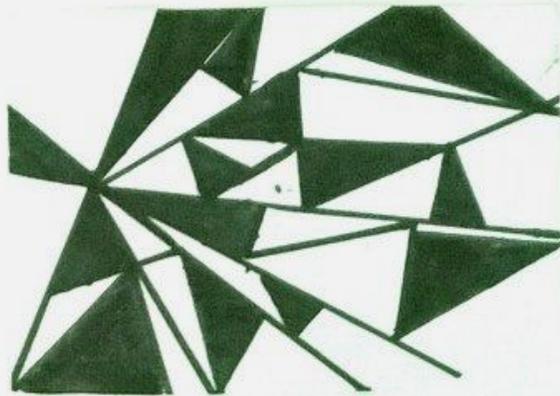
- Упрощенный способ, доведение изображения до **знака**;
- Усложненный способ, декорированный **орнаментальными** приемами;
- Превращение в иносказательный образ, **метафору**;
- Использование преувеличения какого-то свойства объекта, **гипербола**,
- Изображение объекта с использованием **геометрических форм** (точки, линии, треугольники, прямоугольники,...);
- Придание объекту **комичных**, мультяшных черт, делая его забавным;
- Изображение в стиле какого-то **художника** (Мондриан, Ван Гог, Кандинский,...),
- Изображение в стиле исторической **эпохи** (готика, модерн, ориентальный, марракеш,...).

Щелихова Ольга
II курс гр. А2
ИЗО

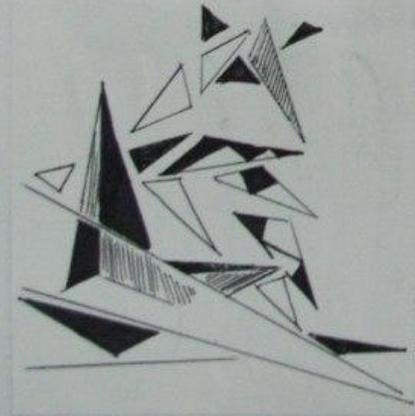
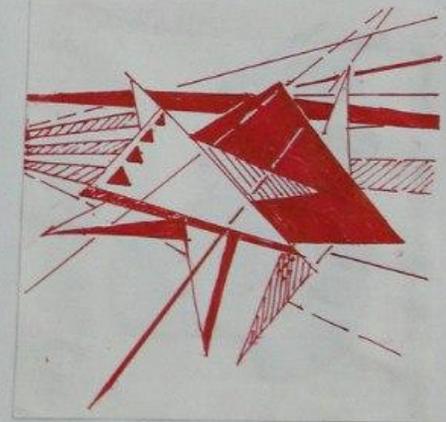
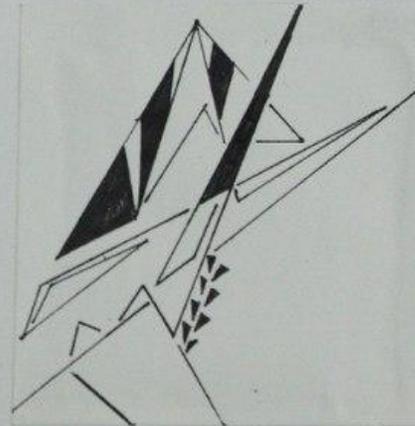
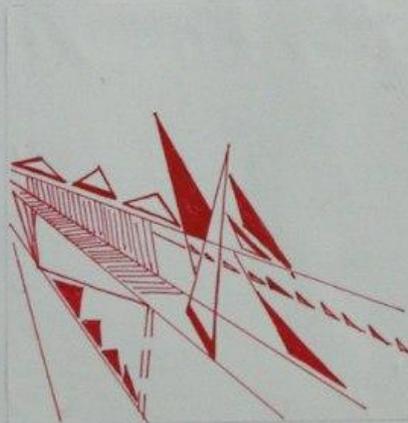
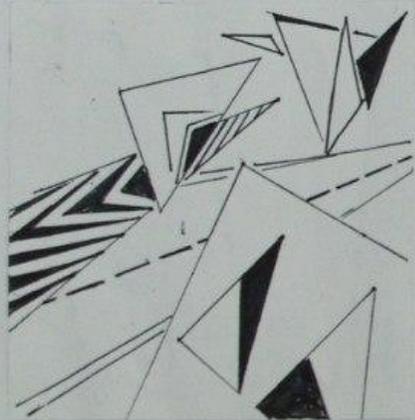
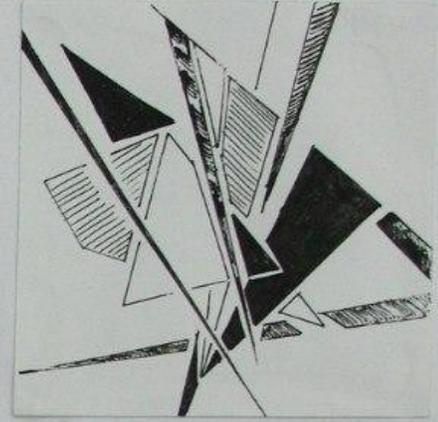
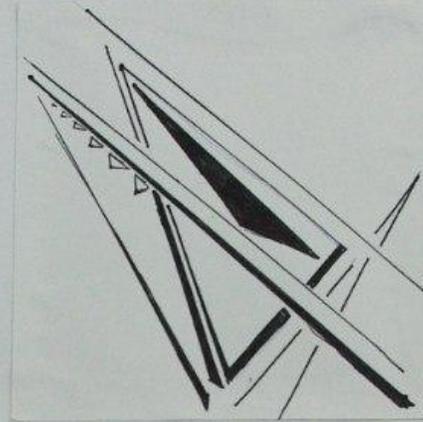
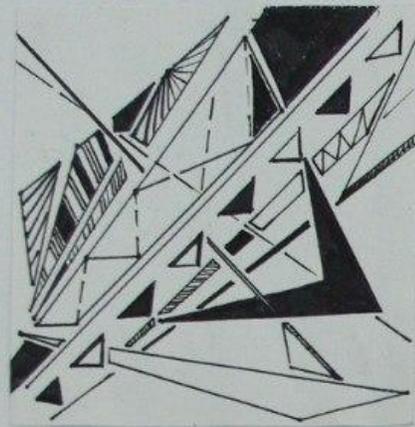

„Стилизация
Лягушки“

Работа Дуэлиной Анны
ЮХ МД, УЗО, Ик А-2.

Использование материалов презентации

Использование данной презентации, может осуществляться только при условии соблюдения требований законов РФ об авторском праве и интеллектуальной собственности, а также с учетом требований настоящего Заявления.

Презентация является собственностью авторов. Разрешается распечатывать копию любой части презентации для личного некоммерческого использования, однако не допускается распечатывать какую-либо часть презентации с любой иной целью или по каким-либо причинам вносить изменения в любую часть презентации. Использование любой части презентации в другом произведении, как в печатной, электронной, так и иной форме, а также использование любой части презентации в другой презентации посредством ссылки или иным образом допускается только после получения письменного согласия авторов.