

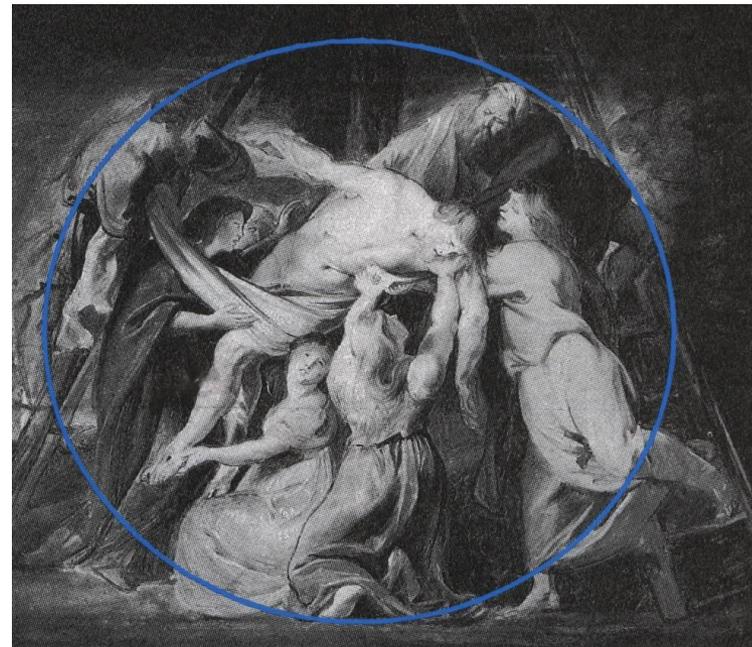
Красота движений человека.

Создание композиции.

Композиционные схемы.

Что мы называем композицией? Вспомните элементы композиции.

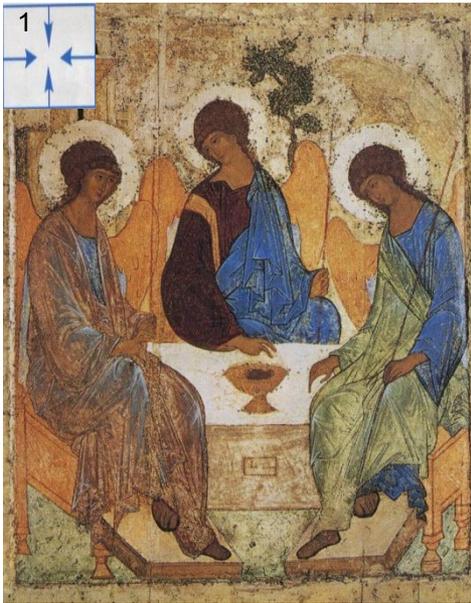
- Наиболее важные по сюжету элементы образуют простые геометрические фигуры (треугольник, пирамиду, круг, овал, квадрат, прямоугольник и т.п.). (1).

П. Рубенс. Снятие с креста.

Замкнутая и открытая композиция.

- Для передачи неподвижного, устойчивого образа подойдет закрытая, **замкнутая** композиция, построенная по форме круга, квадрата, прямоугольника с учетом симметрии. (1).
- **Открытая** композиция не ограниченная с боков лучше передает простор. (2).

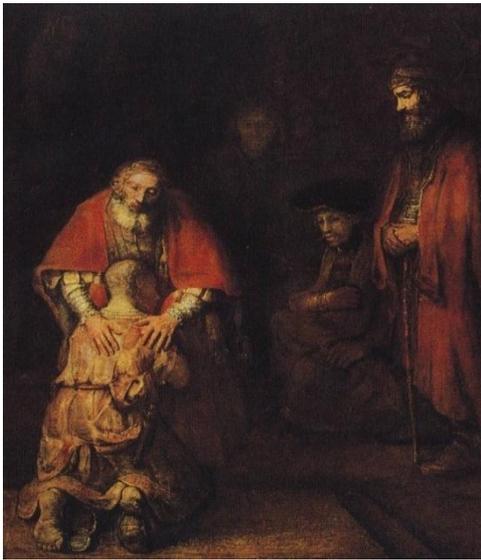

А. Рублев. Троица. Ветхозаветная. И. Шишкин. Рожь.

Выделение сюжетно-композиционного центра.

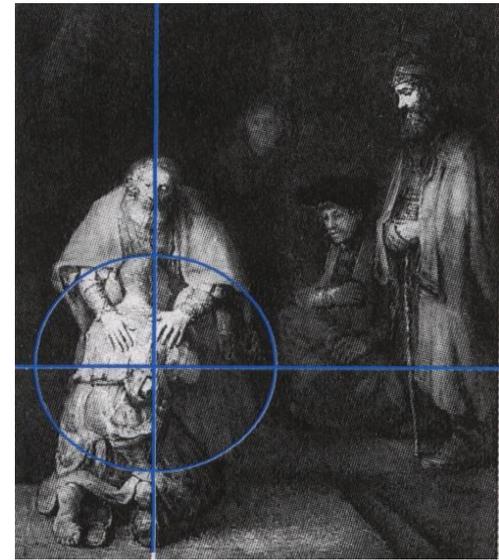
Что будет главным в картине? Как это главное выделить?

Это главное и есть сюжетно-композиционный центр, который часто бывает и «смысловым» и «зрительным» центром. В сюжете второстепенные части подчиняются главному. Центр композиции включает сюжетную завязку, основное действие и главных действующих лиц. Композиционный центр должен в первую очередь привлекать внимание. Центр выделяется освещенностью, цветом, укрупнением изображения, контрастами и другими средствами.

Рембрандт, Возвращение блудного сына.

Правило золотого сечения (одной трети): Наиболее важный элемент изображения располагается в соответствии с пропорцией золотого сечения, то есть примерно на расстоянии $1/3$ от целого.

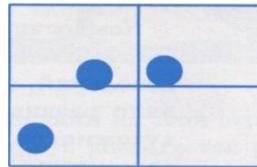
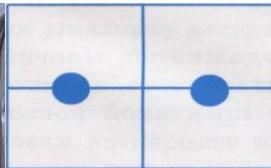
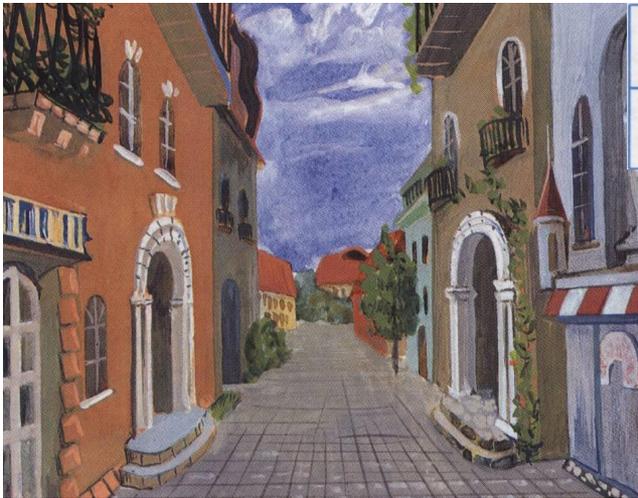

Композиционная схема картины.

Симметрия и асимметрия.

Чтобы достичь впечатления покоя, величественности, особой торжественности, значимости событий, художники часто используют симметрично построенные картины. (1). В симметричной композиции элементы располагаются почти зеркально по отношению к центральной оси.

В асимметричной композиции распределение объемов может быть самым разнообразным в зависимости от сюжета и замысла произведения.

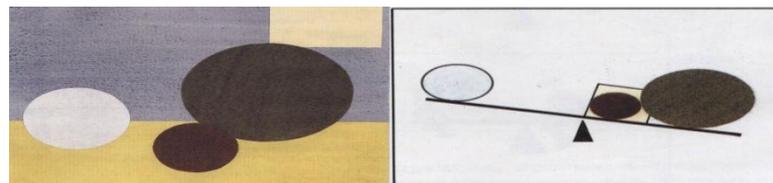
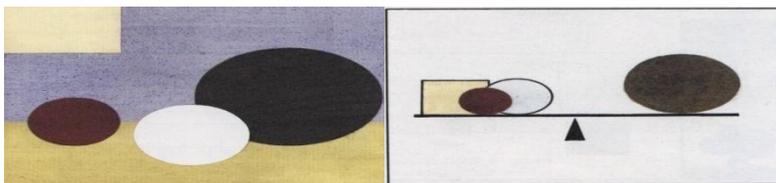
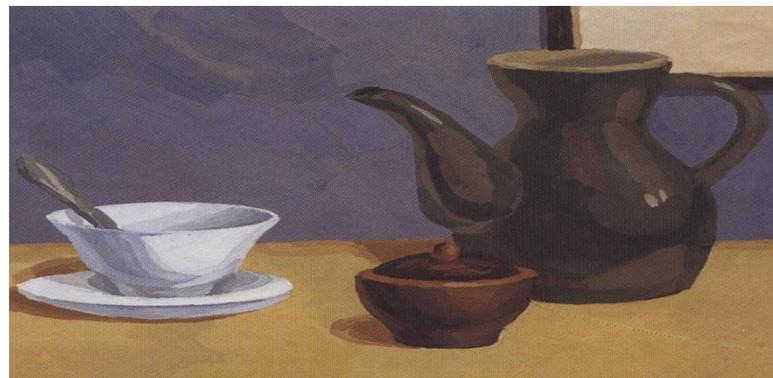
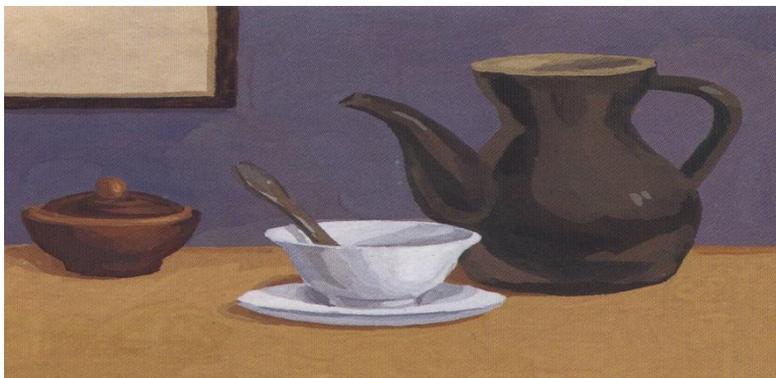

Симметричная композиция.

Асимметричная композиция.

Равновесие в композиции.

В симметричной композиции все части уравновешены. Асимметричная композиция может быть уравновешенной и неуравновешенной. Большое светлое пятно можно уравновесить маленьким темным. Много маленьких по размеру пятен можно уравновесить одним большим. Части уравновешиваются по массе, тону и цвету. В асимметричной композиции иногда равновесие совсем отсутствует, если смысловой центр находится ближе к краю картины.

Передача ритма, движения и покоя.

Ритм – это чередование каких-либо элементов в определенной последовательности.

Ритм всегда подразумевает движение. В искусстве возможны перебои ритма, ритмические акценты. В произведениях изобразительного искусства можно различать активный, порывистый, дробный ритм или плавный, спокойный, замедленный.

В ИЗО ритм – одно из важных выразительных средств. Ритм может быть задан линиями, пятнами света и тени, пятнами цвета. Можно использовать чередование одинаковых элементов композиции. В результате ритм может строиться на контрастах объемов.

Жирафы. Печать путем наложения одной матрицы.

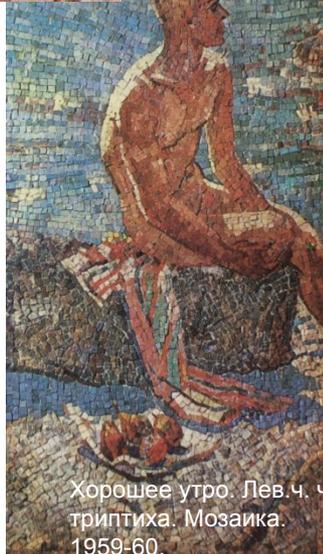
А. Рылов. В голубом просторе.

Спорт в творчестве Дейнеки.

«Я люблю спорт. Я могу любоваться часами на бегунов, пятиборцев, пловцов, лыжников. Мне всегда казалось, что спорт облагораживает человека, как все красивое».

А .А. Дейнека.

В своих картинах, рисунках, акварелях, плакатах, фресках, мозаиках, скульптуре Александр Александрович успешно воплощал тему спорта. Он и сам был спортсменом (волейбол, бокс). Спорт, обеспечивающий хорошую закалку, выдержку, духовный подъем, воспринимался неотъемлемой частью мыслей и чувств людей эпохи 20-30-х годов. В 1924 году он демонстрирует свои первые картины. Художник тренирует себя рисовать «на память», виртуозно делает молниеносные наброски. Дейнека считает, что композиции на спортивную тему должны быть упругими, динамичными и в то же время естественными и свободными.

Хорошее утро. Лев. ч. триптиха. Мозаика. 1959-60.

Бег. Масло. 1933.

Толкание ядра. Гипс, тониров. 1937.

Эстафета. Холст, масло. 1947.

Хоккеисты. Мозаика.

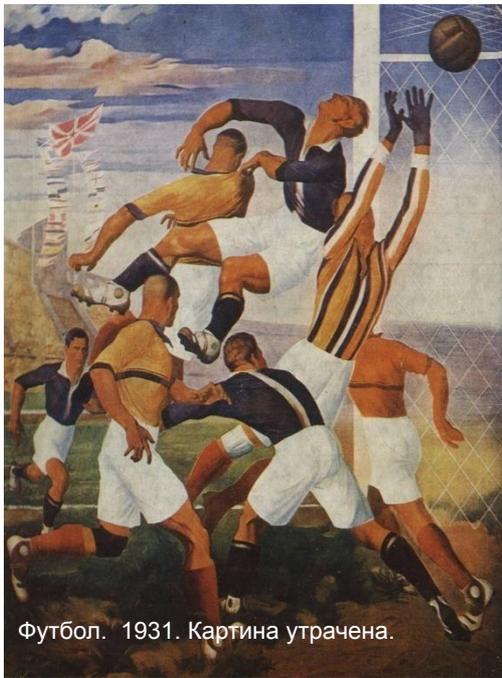
Раздолье. Ф. 1944.

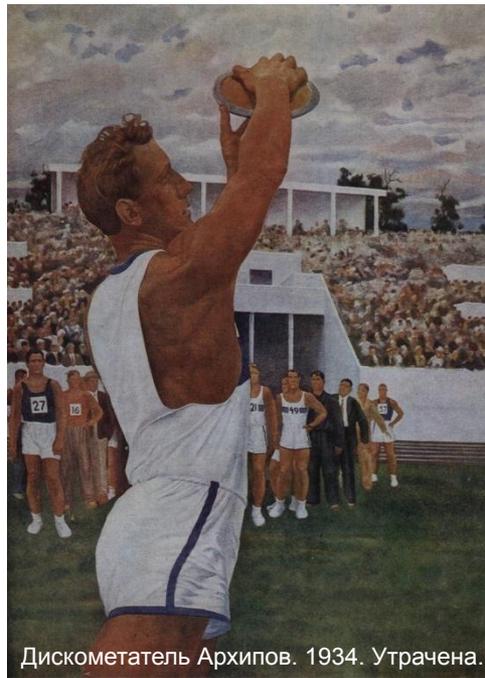
Вратарь. Масло. 1934.

Спорт в творчестве Н. Дормидонтова.

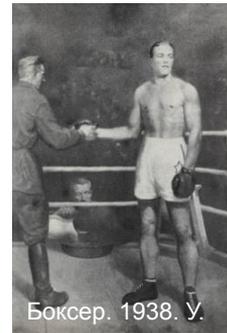
Николай Иванович Дормидонтов (1898-1962), художник ленинградской школы, мастер прежде всего картин на индустриальную тему. Изучение пластики человеческого тела, динамики движений ему позволял спорт. Художник старается как можно больше наблюдать спортсменов, рисовать и писать их на стадионах, беседовать со спортсменами. Особенно привлекали художника массовые динамичные виды спорта. Он стремился дать обобщенный образ времени и человека.

Футбол. 1931. Картина утрачена.

Дискометатель Архипов. 1934. Утрачена.

Боксер. 1938. У.

Лыжница. 1931. Г.Т.Г.

Теннисистка
а. 1935. У.

С. М. Киров на лыжной прогулке. 1936.

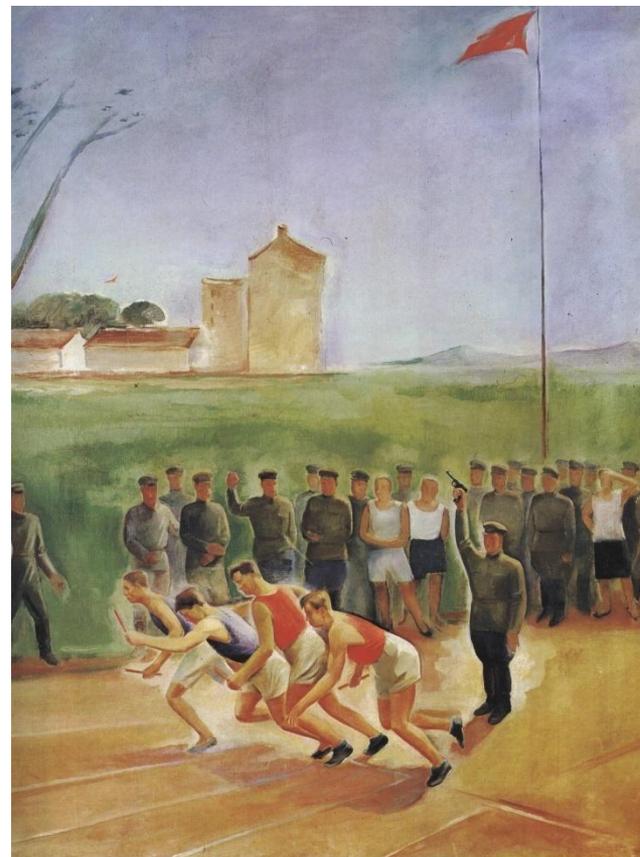
Выступи в роли искусствоведа и критика.

А. Дейнека. Эстафета. Садовое кольцо.

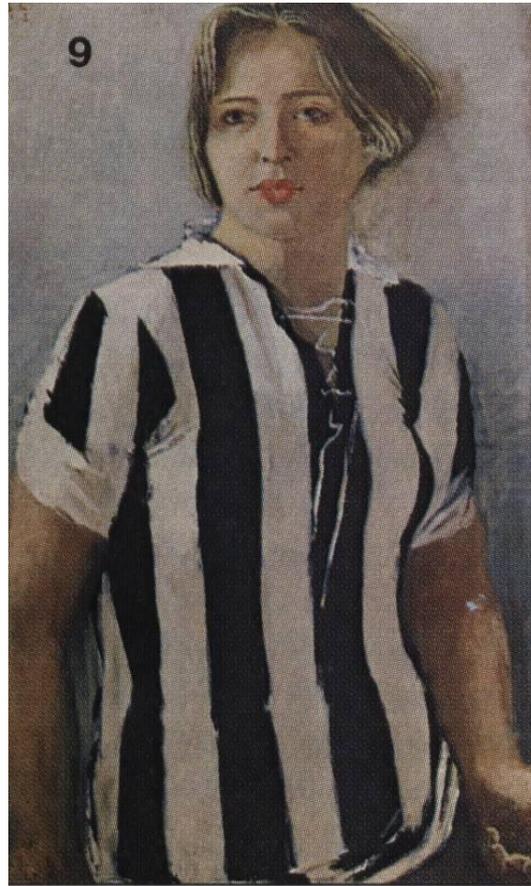

А. Дейнека. Раздолье. 1930-е.

Алексей Почтенный. Начало 1930-х.
Легкоатлетические соревнования

Подумайте.

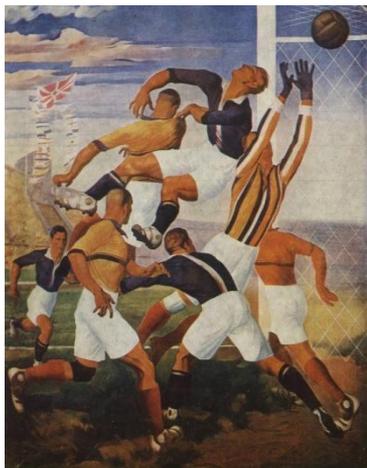

Вы, конечно, знаете, что Олимпийские игры впервые были устроены в Древней Греции в 776 году до нашей эры. С тех пор художники и скульпторы изображают спортсменов – сильных, красивых, мужественных людей. Перед вами репродукции двух произведений: «Победительница в беге», выполненная неизвестным античным мастером, и «Девушка в футболке» картина советского художника А. Самохвалова.

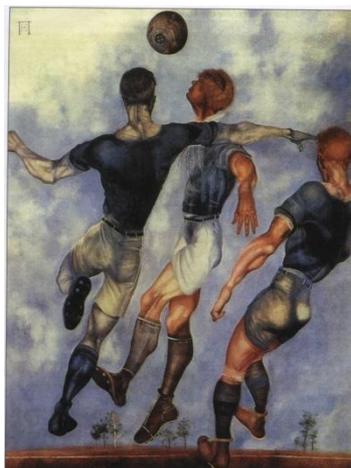
Постарайтесь ответить: что роднит эти работы, в чем их различие.

На виражах спортивной темы.

Тема спорта наиболее эмоциональная и пластичная тема в искусстве всех жанров. Многие художники нашли образы, краски, настроения в стихии спорта, в общении со спортсменами, в наблюдении за тренировками и соревнованиями, спортивным досугом и здоровым отдыхом. Не каждому удастся стать спортсменом, но каждый может проникнуть в «лабораторию спорта». Как начинающему войти в орбиту спортивной тематики, обрести необходимые впечатления и знания, найти свой путь к образу? Берите все от выходных и каникул. Посещайте все доступные спортивные зрелища, следите за спецификой каждого вида – конные состязания, футбол, бег на лыжах, авторалли, санный спорт, велогонки... Для подростка с блокнотом должно быть интересно все – динамика процесса, характер жеста, ритмические и линейные связи партнеров и противников, физические параметры участников, их индивидуальные данные, а также немаловажные элементы – спортивные сооружения, предметная среда, экипировка, снаряды, инвентарь. Теперь, когда у вас есть хорошие художественные примеры, четкие ориентиры в работе над образом, постарайтесь не заслонить правильными формулами живого ощущения спорта.

Н. Дормидонтов. Футбол. 1933.

Ю. Пименов. Футбол. 1926.

И. Чайков.
Футболисты. 1928-1938.

А. Рукавишников. Футболист.

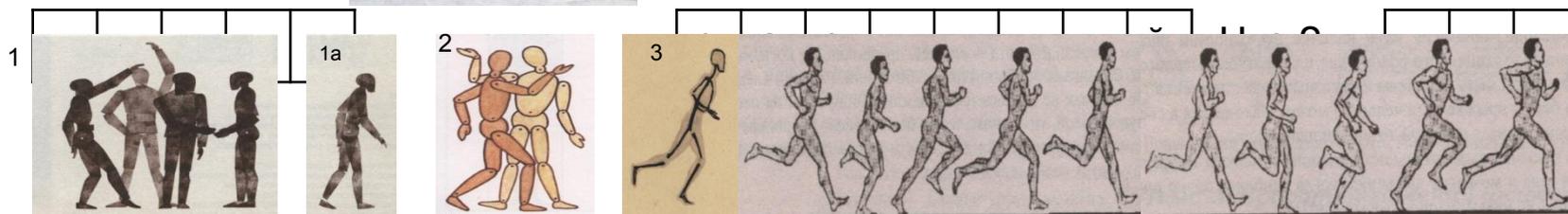
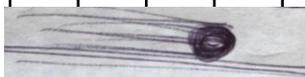
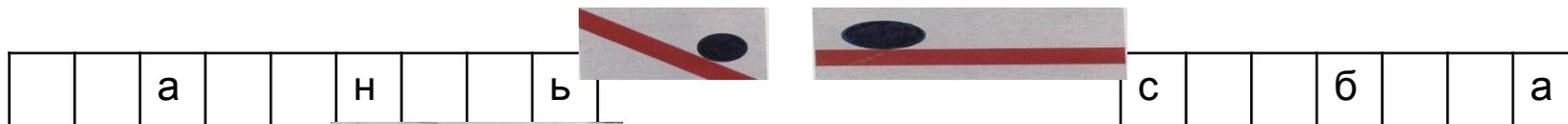
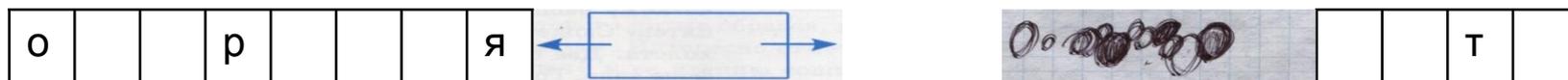
Д. Жилинский. Гимнасты. 1965.

Вопросы и задания.

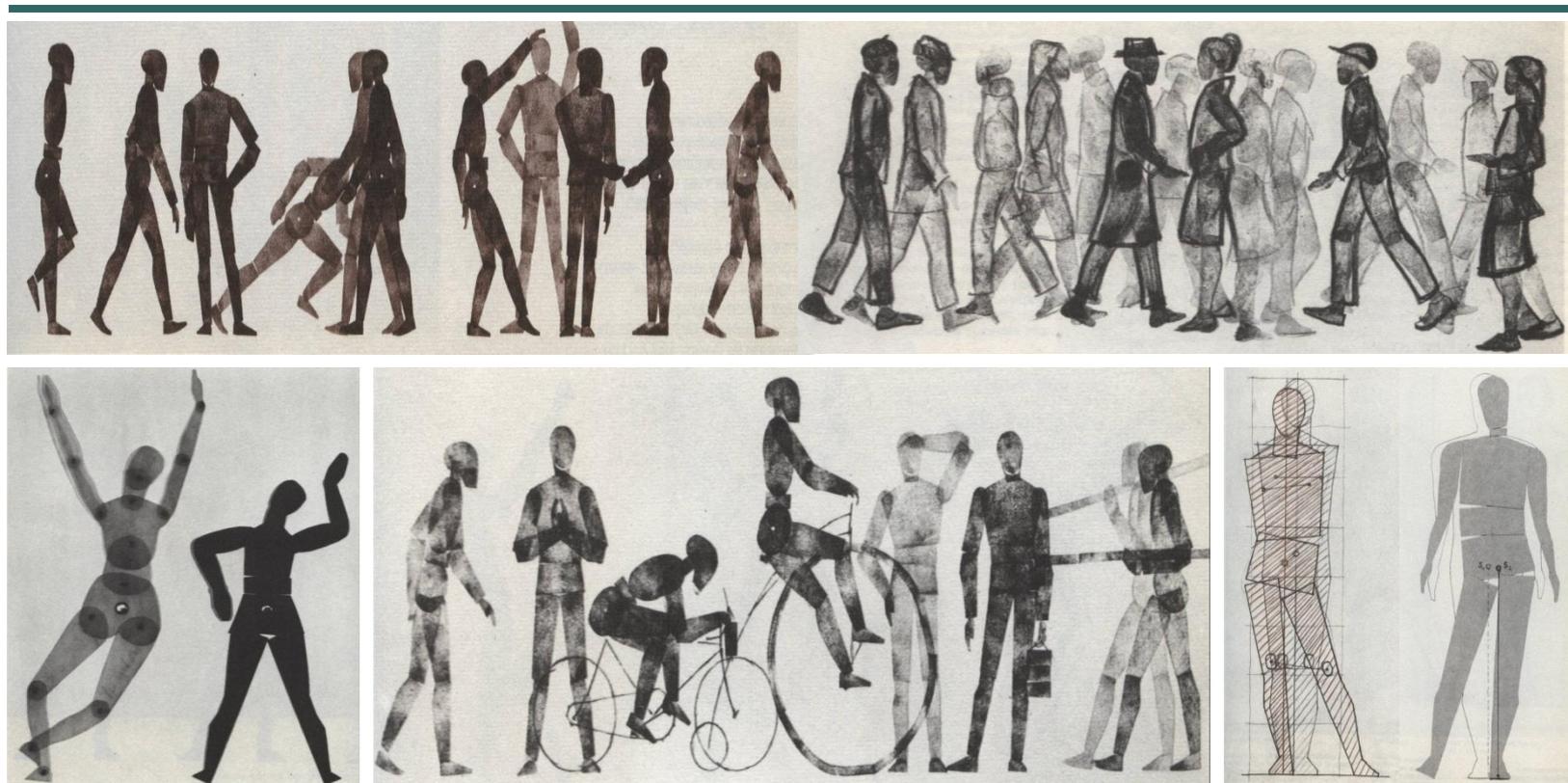
- Создайте композицию «Эстафета».

Работу выполняйте в виде цветной печати пропорциональных штампов (1) и по шаблонам-модулям (2). Бегущие фигуры должны оборачиваться друг к другу, устремляться вперед, приостанавливаться – присутствуют различные схемы-фазы движения (3).

- Какой формат больше всего подходит для композиции? Почему?
- Какие средства выразительности могут усилить впечатление движения?

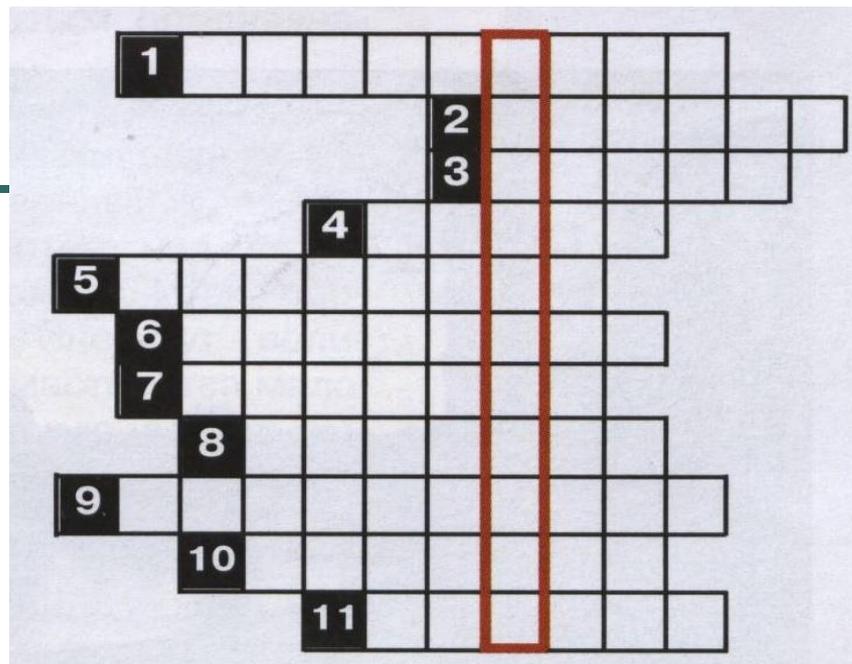
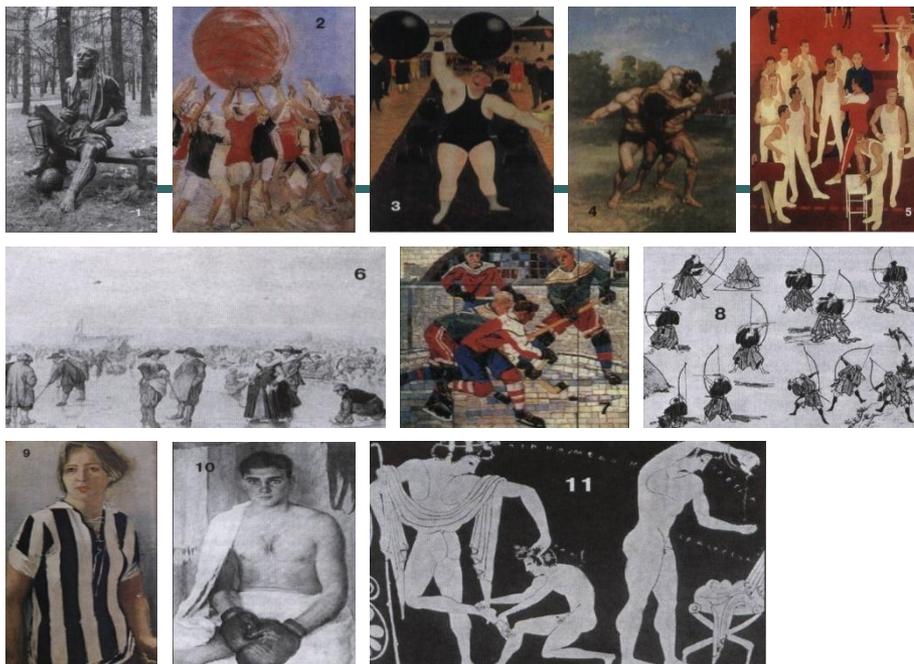

Композиция с помощью пропорциональных штампов.

Использование подвижных пропорциональных штампов для изображения фронтального и профильного положения фигуры дает возможность перейти к изображению конструированных движений.

Спорт в искусстве.

1. Знаменитый футболист, один из 4-х братьев-спартаковцев, запечатленный в скульптурном памятнике А. Рукавишникова.
2. Каким уже забытым словом обозначается спортивная игра на одноименной картине П. Кузнецова, написанной в 1931 году?
3. Французским живописцем К. Бомбуа, мастером «наива» , изображен ярмарочный...
4. Этих темпераментных борцов живописал в 1853 году знаменитый французский художник...
5. Наш известный современник Д. Жилинский назвал свою картину, посвященную спорту...
6. Фамилия нидерландского мастера, автора графической композиции «На катке около Кампена».
7. Эту работу создал самый популярный певец спорта художник...
8. Мастер японской гравюры Хокусай назвал свой лист...
9. Автор любимой в народе «Девушки в футболке».
10. Образ боксера воссоздал живописец и график 1920-30-х годов, выдающийся представитель ленинградской школы...
11. Атлеты перед началом тренировки. Эта античная сценка 5000-х г.г. до н. э. украшает краснофигурный...

Если ответы спортивного видеокросса верны, то в выделенной строчке по вертикали получится слово, дорогое сердцу болельщика.

РИТМ В КОМПОЗИЦИИ ПЕЙЗАЖА

КОМПОЗИЦИЯ С ПОМОЩЬЮ
ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫХ И

