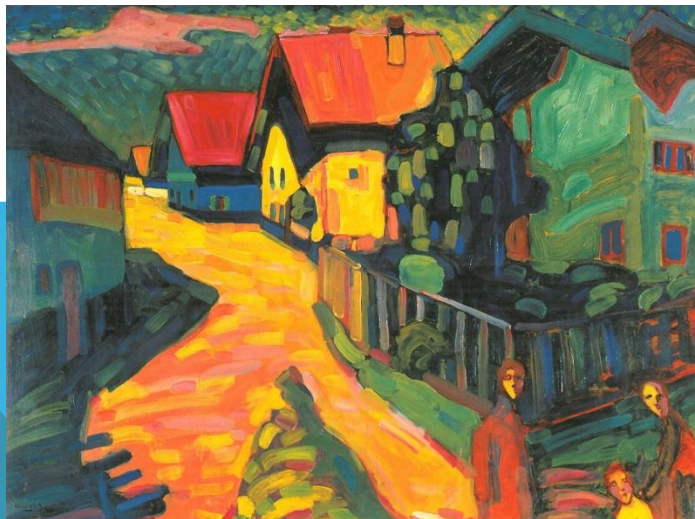

ОСНОВЫ И КОМПОЗИЦИИ

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

В любом виде искусства ключевую роль играет **правильное расположение элементов произведения**, позволяющее наиболее точно передать идею этого произведения. То есть выделить ключевые сюжетные линии, передать необходимое настроение и соблюсти при этом гармонию.

Композиция (от латинского compositio) и является соединением (сочетанием) этих элементов в единое целое. Так же композицией можно назвать само произведение.

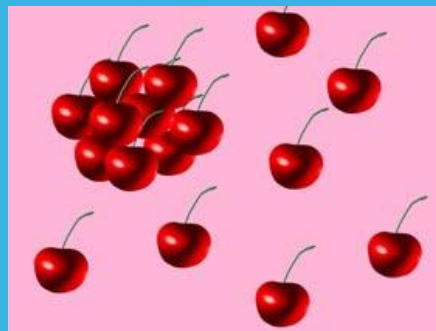
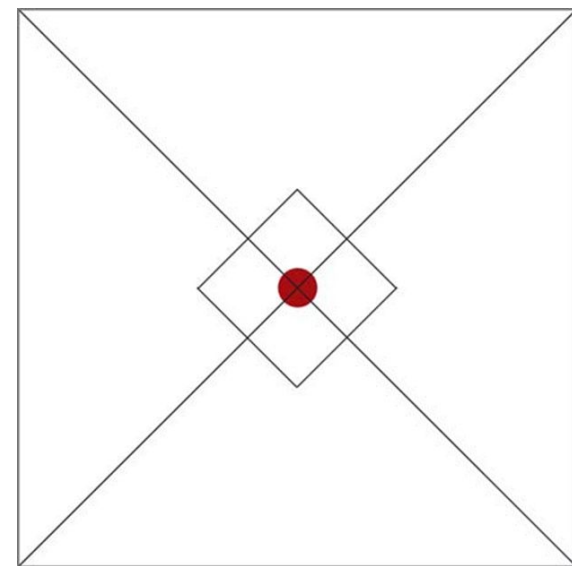

Мы строим композицию на плоскости. Будь то фотография, лист бумаги или монитор компьютера. Если через эту плоскость провести две диагональные линии, точка их пересечения укажет на **геометрический центр** нашей будущей композиции. Любой предмет, вписанный в этот центр, будет чувствовать себя вполне уверенно.

Композиционный центр служит для фокусировки внимания зрителя на деталях композиции. В фотографии, живописи и рисунке, как правило, выделяются сюжетно-композиционные центры. То есть, в композиционном центре находится основной сюжет произведения.

Композиционный центр и геометрический центр композиции могут не совпадать.

Композиционных центров в композиции может быть несколько, в то время, как геометрический центр один.

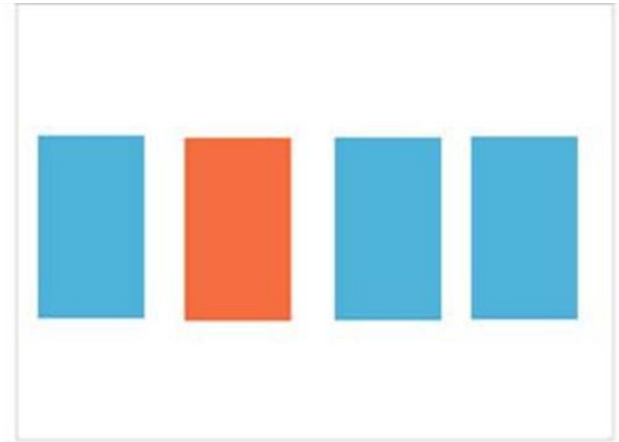

Композиционный центр может быть выделен:

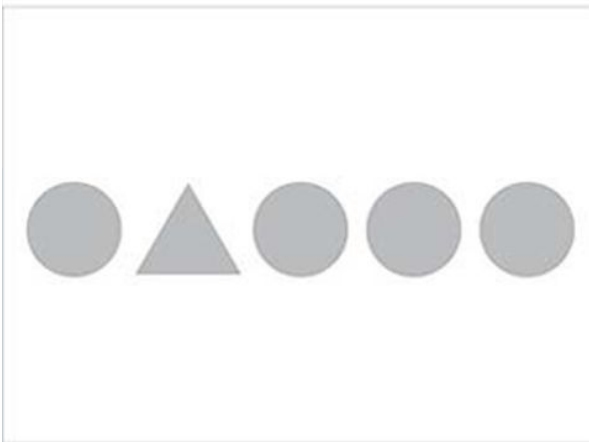
1. Контрастом света и тени
2. Контрастом цвета
3. Формой
4. Размером

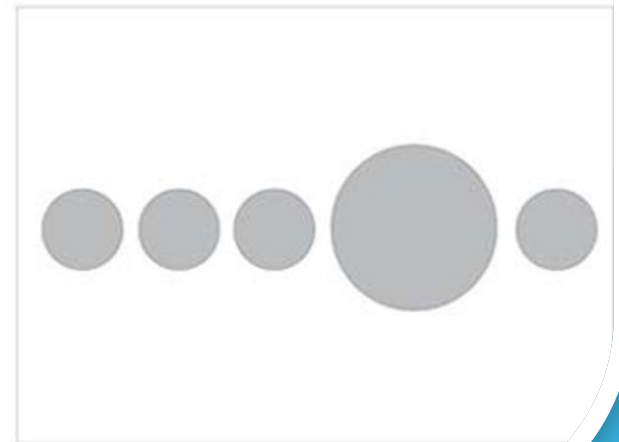
1. Выделение освещенностью

2. Выделение цветом

3. Выделение формой

4. Выделение размером

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ КОМПОЗИЦИИ

Закон целостности. 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.

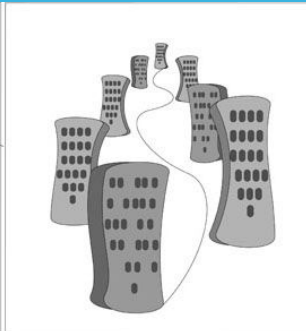
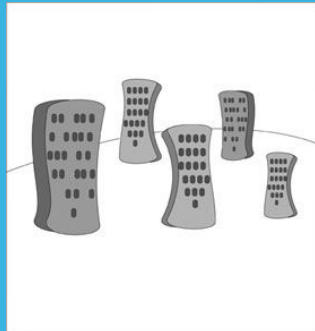
Важно **определить** в рисунке **композиционный центр** (смысловой центр), так, чтобы он привлекал внимание, выделял те объекты, которые подразумеваются, как главные, основные.

Закон контрастов. Контраст - резкая разница, противоположность сторон.

- 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.
- Контраст величин (маленькое-большое). То есть большое на фоне маленького всегда будет более контрастным, чем, например, все предметы на рисунке, имели бы одинаковый размер.
- Смысловой контраст. Например, когда даются сравнения между положительными и отрицательными героями

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.

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

ПРОСТЕЙШИЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ СХЕМЫ

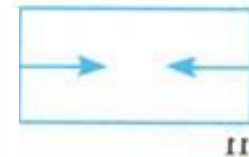
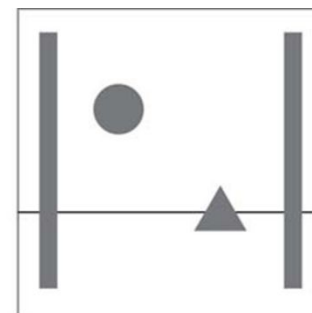
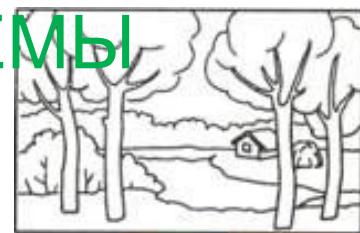
Замкнутая композиция

В **замкнутой композиции** основные направления линий стремятся к центру. Такая композиция подойдет для передачи чего-то устойчивого, неподвижного.

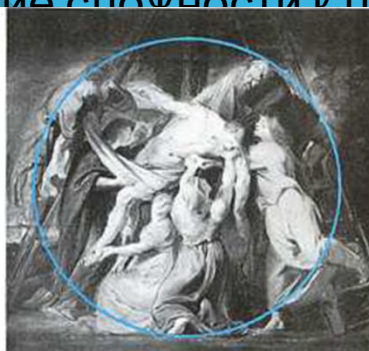
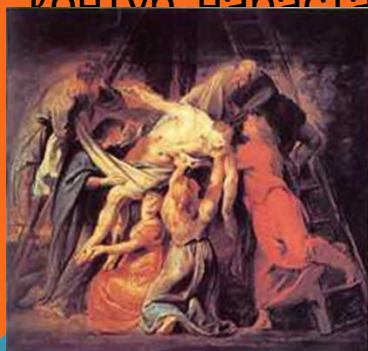
Элементы в ней не стремятся за рамки плоскости, а как бы замыкаются в центре композиции. А взгляд с любой точки композиции стремиться к этому центру. Для ее достижения можно использовать компактное расположение элементов в центре композиции, обрамление.

Построение по форме круга, квадрата, прямоугольника с учетом симметрии.

Признак замкнутой композиции - четкий внешний контур нарастающее сложность к центру

Замкнутая композиция

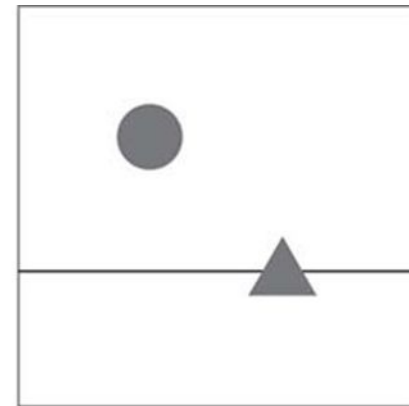

Открытая композиция

Когда в эпоху Возрождения изменилась концепция мира и на смену замкнутого мира пришёл мир бесконечный, то и на смену замкнутым композициям пришли открытые.

Открытая композиция, в которой направления линий исходят от центра, дает нам возможность продолжить мысленно картину и увести ее за рамки плоскости.

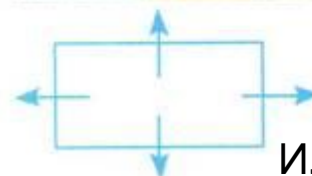
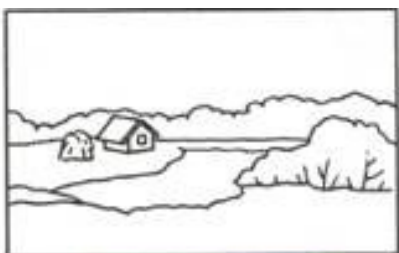
Она подходит для передачи открытого пространства,

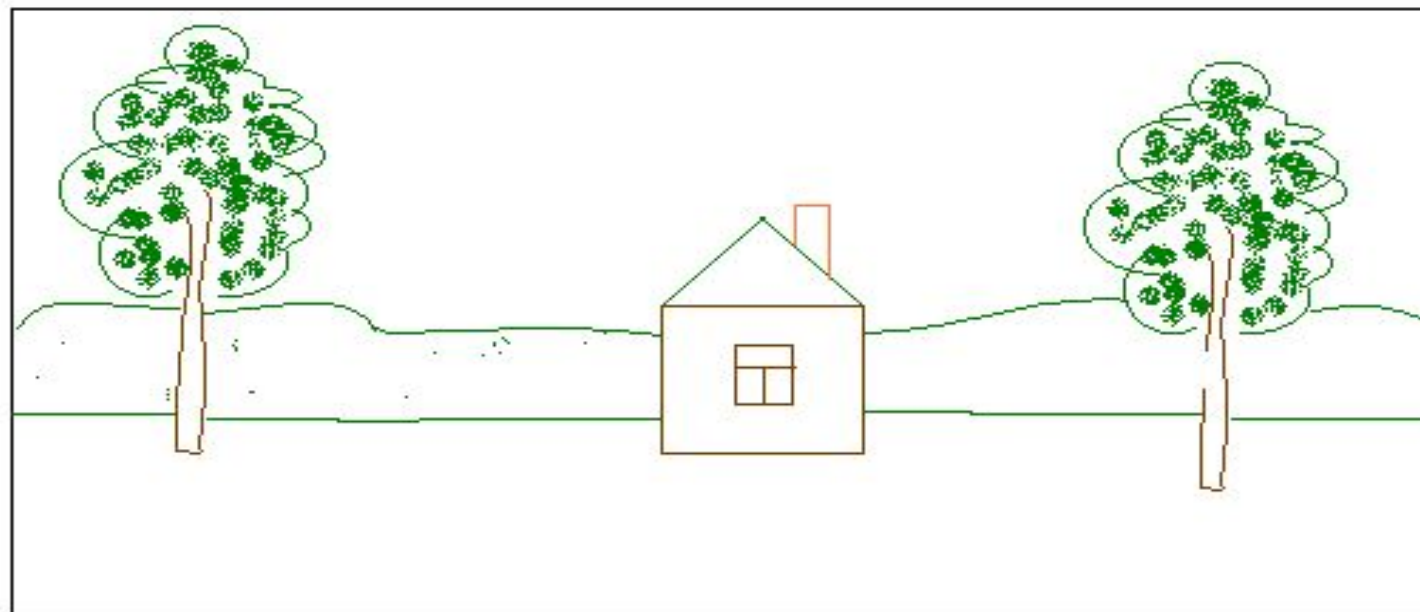
Открытая композиция

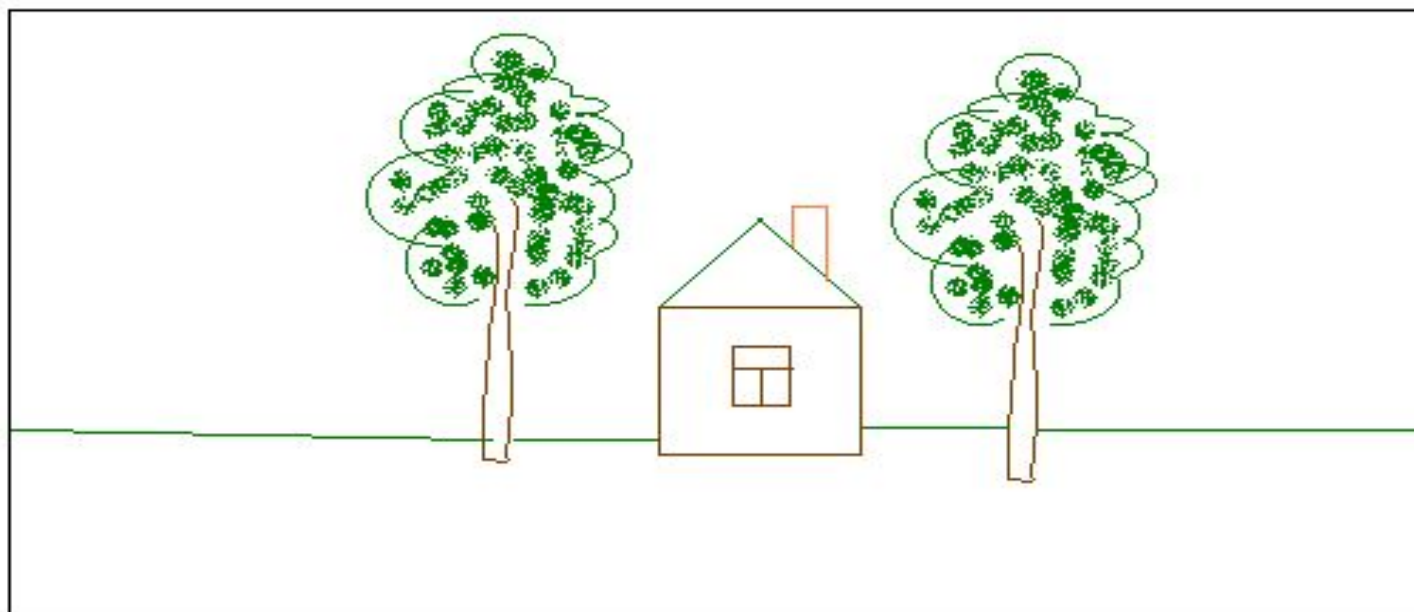
Н. РЕРИХ «Заморские»

И. ШИШКИН
«Рожь»

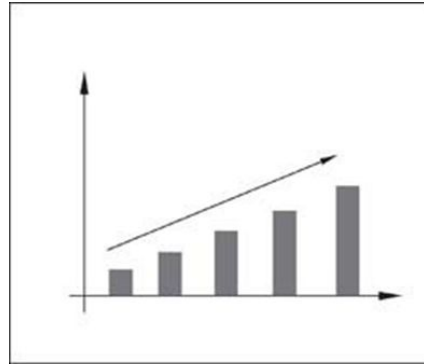
Замкнутая
композиция

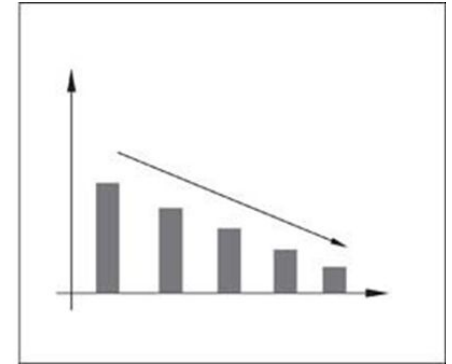
Открытая
композиция

Движение в композиции

Для передачи движения (динамики) используются диагональные линии и свободное пространство перед движущимся объектом.

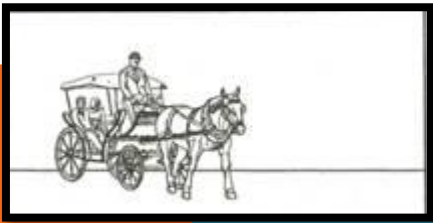

Рост

Падение

В композиции диагональная линия, проведенная от левого нижнего угла к правому верхнему воспринимается лучше, чем линия, проведенная от левого верхнего угла к правому нижнему.

Свободное пространство перед движущимся объектом дает возможность мысленно продолжить движение, как бы приглашает нас двигаться вместе с ним

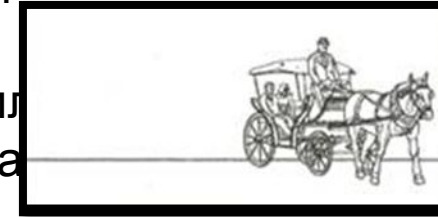

Питер Брейгель

Статика в

Правило передачи покоя:

- если на картине отсутствуют диагональные направления;
- если перед движущимся объектом нет свободного пространства;
- если объекты изображены в спокойных (статичных) позах, нет кульминации действия;
- если композиция является симметричной, уравновешенной и образует простые геометрические схемы (треугольник, круг, овал, квадрат, прямоугольник), то она считается статичной.

К. Коровина

«Зимой»

Ощущение покоя может возникнуть в произведении искусства и при ряде других условий. На картине, несмотря на то, что есть диагональные направления, сани с лошадью стоят спокойно, нет ощущения движения т.к. геометрический и композиционный центры картины совпадают, композиция является уравновешенной, и свободное пространство перед лошадью перегораживается деревом.

