

Ответы на билеты 9 класс (искусство)

1. Базовые принципы

композиции

Композиция в изобразительном искусстве связана с необходимостью передать основной замысел, идею произведения наиболее ясно и убедительно.

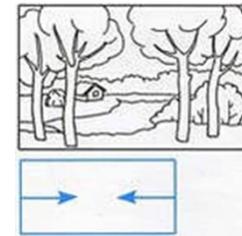
Главное в композиции-создание художественного образа.

Композиция (от лат. *compositio*) означает **составление, соединение** сочетание различных частей в единое целое в соответствии с какой-либо идеей.

Веками художники искали наиболее выразительные композиционные схемы, в результате мы можем говорить о том, что наиболее важные по сюжету элементы изображения размещаются не хаотично, а образуют простые геометрические фигуры (треугольник, пирамиду, круг, овал, квадрат прямоугольник и т. п.).

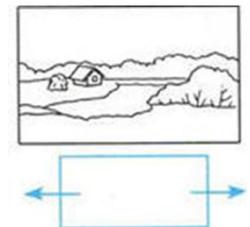
Для передачи образа чего-то неподвижного, устойчивого подойдет замкнутая, закрытая, статичная композиция. Основные направления линий стягиваются к центру.

Замкнутость
в
композиции

Если вам необходимо нарисовать панорамный пейзаж, показать большой простор, то не следует его перегораживать с боков, ограничивать какими-либо деревьями или зданиями, а лучше сделать уходящим за пределы рамы. Это тип открытой композиции. Основные направления линий из центра.

Открытость
композиции
и

2. Правила, приемы и средства

композиции.

Основные законы композиции:

1. **Закон целостности** - объединение элементов, частей в единое целое.
2. **Закон соподчинения** - подчинение всех элементов изображения доминанте (центру).
3. **Закон равновесия** - состояние композиции, при котором все элементы сбалансированы между собой.

схема
1

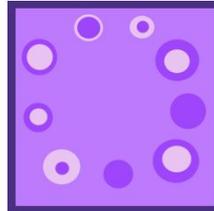
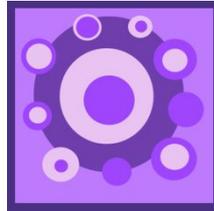

схема
2

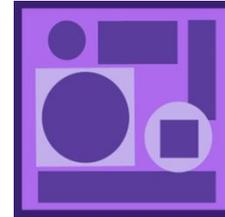

схема
3

Можно выделить следующие композиционные правила: передачи движения (динамики), покоя (статики), золотого сечения (одной трети).

К приемам композиции можно отнести: передачу ритма, симметрии и асимметрии, равновесия частей композиции и выделение сюжетно-композиционного центра.

Средства композиции включают: формат, пространство, композиционный центр, равновесие, ритм, контраст, светотень, цвет, декоративность, динамику и статику, симметрию и асимметрию, открытость и замкнутость, целостность.

3. Передача ритма, движения и покоя в

композиции

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

Ритм – универсальное природное свойство. Он присутствует во многих явлениях действительности (космические явления, вращение планет, смена дня и ночи, цикличность времен года, рост растений и минералов и др.). Ритм всегда подразумевает движение.

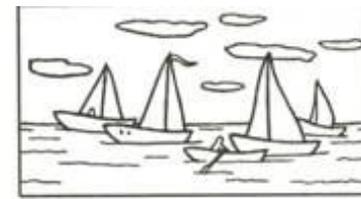
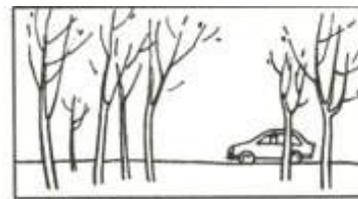
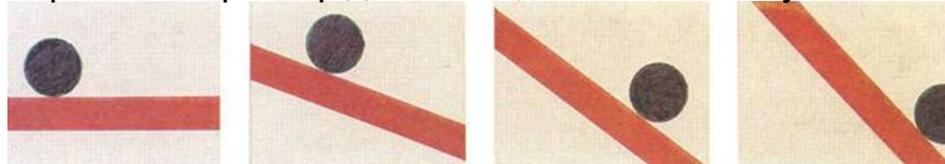
В произведениях изобразительного искусства, как и в музыке, можно различать активный, порывистый, дробный ритм или плавный, спокойный, замедленный.

Ритм может быть **задан линиями, пятнами света и тени, пятнами цвета**. Можно использовать чередование одинаковых элементов композиции, например фигур людей, их

рук или ног

Правило передачи движения:

- если на картине используются одна или несколько диагональных линий, то изображение будет казаться более динамичным ;
- эффект движения можно создать, если оставить свободное пространство перед движущимся объектом ;
- для передачи движения следует выбирать определенный его момент, который наиболее ярко отражает характер движения, является его кульминацией.

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 или образует простые геометрические схемы (треугольник, круг, овал, квадрат, прямоугольник), то она считается статичной .

4. Выделение сюжетно-композиционного центра

(доминанты)

Создавая композицию, необходимо позаботиться о том, что будет главным в картине и как выделить это главное, то есть сюжетно-композиционный центр, который часто также называют "смысловым центром" или "зрительным центром" картины.

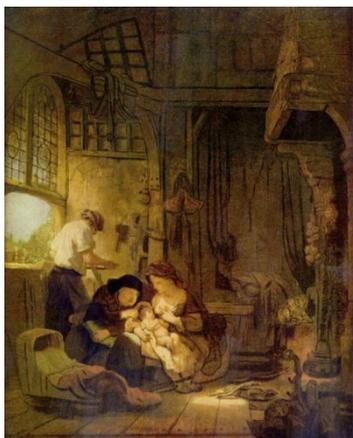
Приемы выделения главного:

цвет; свет, расположение, жесты, взгляды, размер, форма, движение

Композиционный центр должен в первую очередь привлекать внимание зрителя.

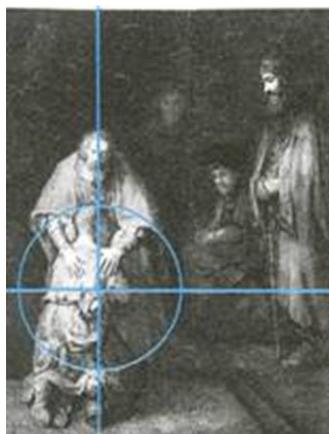
Конечно, в сюжете, в пластическом мотиве не все одинаково важно, и второстепенные части, детали должны быть строго взаимосвязаны, подчинены главному, образуя вместе с ним единое целое — произведение искусства.

Центр композиции включает сюжетную завязку с главными действующими лицами и аксессуарами. Построение всего произведения со всеми его частями ведется во имя выявления идейного содержания с опорой на действие закона целостности.

све

т

жест

ы

цветовое

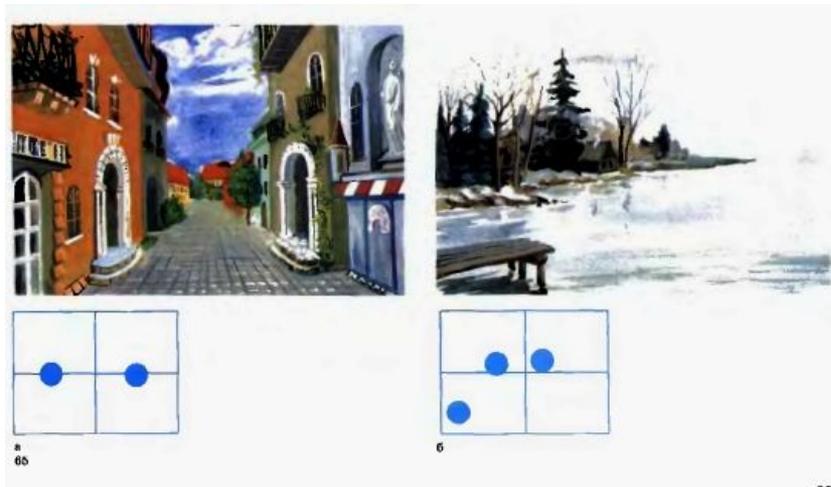
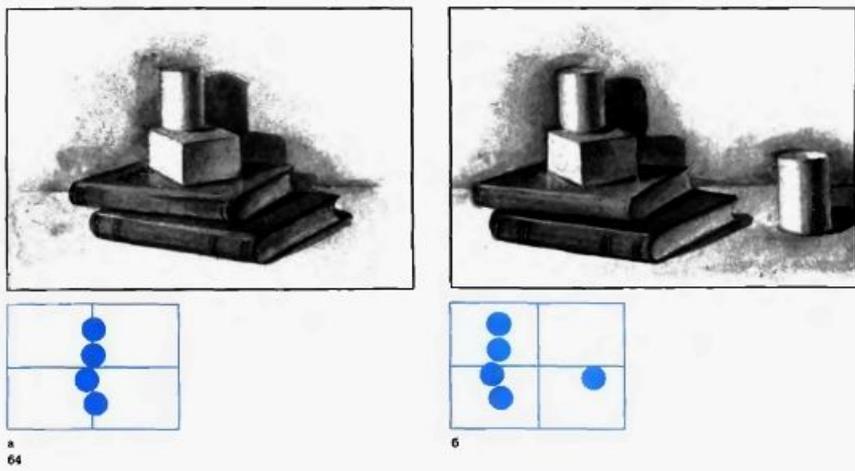
пятно

5. Передача симметрии и асимметрии в композиции

В симметричной композиции люди или предметы расположены почти зеркально **по отношению к центральной оси картины.**

Симметрия в искусстве основана на реальной действительности, изобилующей симметрично устроенными формами.

Например, симметрично устроены *фигура человека, бабочка, снежинка и многое другое.* Симметричные композиции — статичные (устойчивые), левая и правая половины уравновешены.

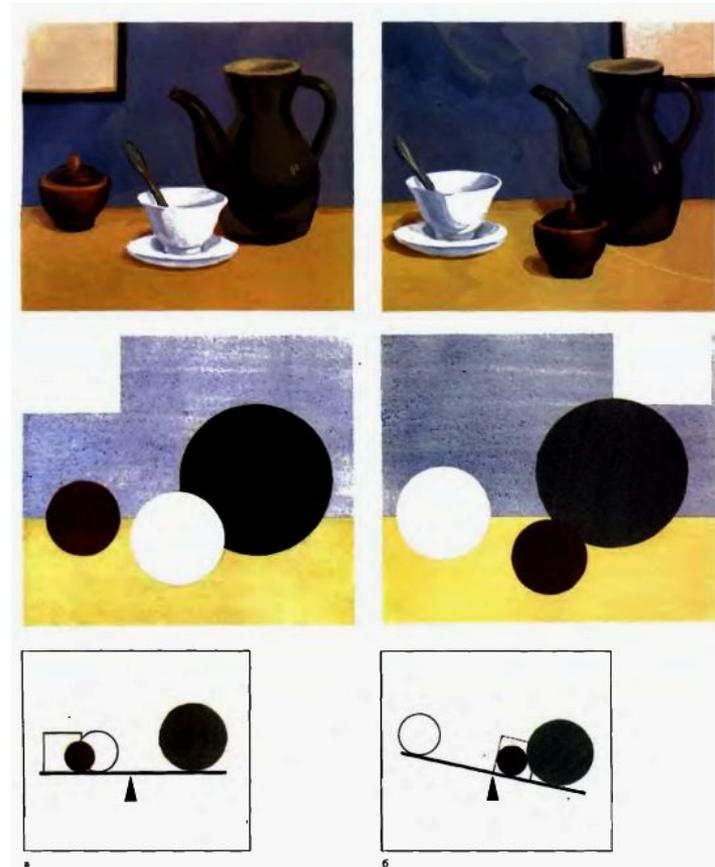
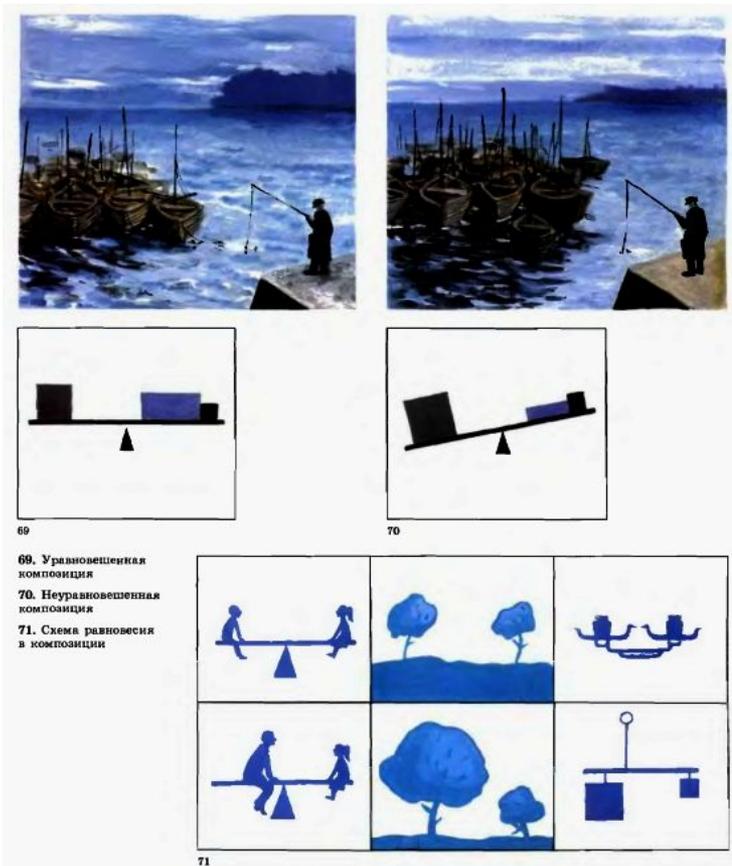

В асимметричной композиции расположение объектов может быть самым разнообразным в зависимости от сюжета и замысла произведения, левая и правая половины неуравновешены.

6. Передача равновесия в

КОМПОЗИЦИИ

В симметричной композиции все ее 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. Вариантов множество: уравновешиваются части **по массе, тону и цвету**. Равновесие может касаться как самих фигур, так и пространств между ними.

7. Рисунок – основа пластических искусств.

Рисунок имеет самостоятельное значение в искусстве, являясь видом графики, и вместе с этим любой вид пластических искусств не может без него обойтись, потому что рисунок – основа живописи и скульптуры, народного и декоративно-прикладного искусства, дизайна и архитектуры.

Рисунок – структурная основа любого изображения: графического, живописного, скульптурного, декоративного. Рисунок – средство познания и изучения действительности.

Виды рисунка – станковый, академический, учебный рисунок, наброски и зарисовки.

Самостоятельное значение имеет **станковый рисунок** – выполненное на мольберте (станке художника), на отдельном листе, тщательно проработанное художественное произведение различных жанров (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, мифологический рисунок и др.). Темы для рисунков могут подсказать сама жизнь, история или фантазия.

Академический рисунок – многочасовую работу с подробной передачей конструкции и светотени объектов – выполняют слушатели Академии художеств и студенты высших специальных учебных заведений. Такая система обучения сложилась с конца XVI века и, как правило, включает копирование «оригиналов» признанных мастеров, рисование с гипсовых античных слепков и затем – с живой натуры.

С помощью одних и тех же средств рисунка: линии, штриха, пятна – художниками создается разнообразное восприятие мира.

Форма и пространство – это важнейшие элементы пластической культуры во всех видах пластических искусств. Построение архитектурной формы по законам гармонии, ритма, соразмерности, лепка скульптурной формы, моделировка формы фигур и предметов в графике и живописи, определение их структуры, пластической выразительности, соотношение с пространством составляют базу в творчестве.

8. Многообразие

форм

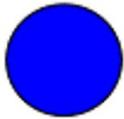
Форма – это единство внутренней конструкции и внешней поверхности объекта.

Все зрительно воспринимаемые признаки формы важны: **геометрический вид (конфигурация), величина, положение в пространстве, масса, фактура, текстура, цвет, светотень.**

В рисунке форма предметов передается **линиями и светотенью**. Каждый изображаемый предмет имеет определенное строение – **конструкцию**.

Предметы простой формы в своей основе имеют одну геометрическую фигуру, а предметы сложной формы – несколько геометрических фигур.

Фигур

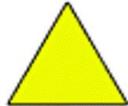

КРУГ

ы

КВАДРАТ

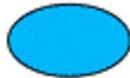
ТРЕУГОЛЬНИК

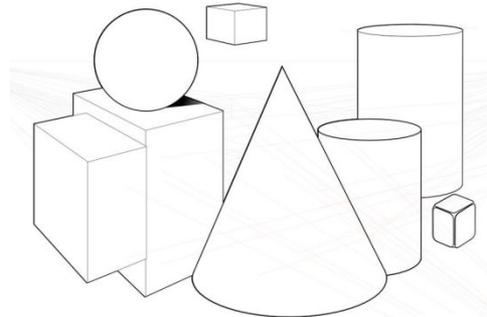
ПОЛУКРУГ

ПРЯМОУГОЛЬНИК

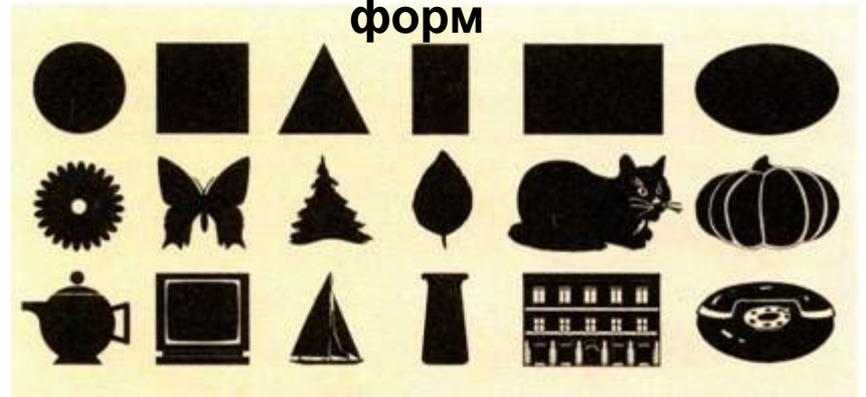

ОВАЛ

Объемные
тела

Подобие форм

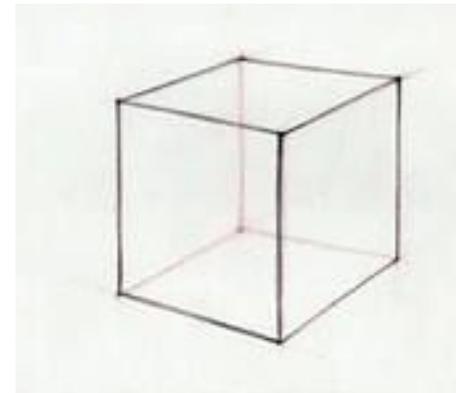
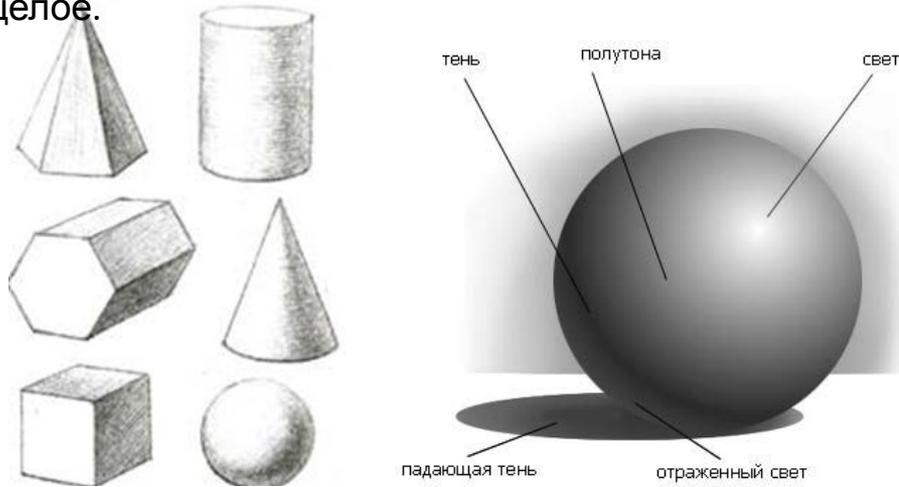
9. Превращение плоскости в объем.

Вы знаете, что внешний вид предмета и очертания, характеризуют его **форму** и делают его **объемным**.

В рисунке форма предметов передается **линиями и светотенью**. Каждый изображаемый предмет имеет определенное строение - **конструкцию**.

Необходимо вначале научиться строить на плоскости внутреннюю конструкцию объемных предметов с **помощью осей, диагоналей и нахождения узловых точек**.

Конструкция - это основа формы, костяк, каркас, связывающий отдельные элементы и части в единое целое.

Пластические композиционные средства отличаются от графических тем, что выражаются в формах, развитых не в двух как на плоскости, а в трех основных координатных направлениях: по горизонтали, вертикали и глубине.

10. Элементы формообразования. Простые и сложные формы.

Формообразование - получение объёмной формы.

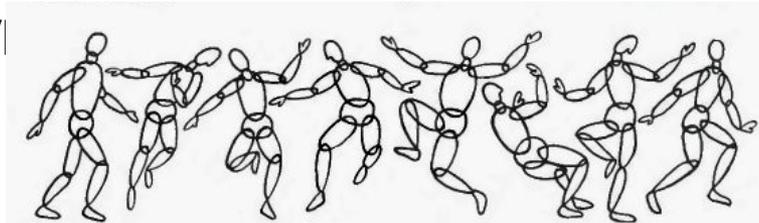
Предметы простой формы в своей основе имеют **одну геометрическую фигуру**, а предметы сложной формы — **несколько геометрических фигур**.

Прежде, чем приступить к изображению кувшина с натуры, полезно проанализировать, из каких геометрических форм он состоит. Если мысленно расчленив форму кувшина, отбросив носик и ручку, то можно представить, что горло — это цилиндр, а основная часть сосуда состоит из шара и двух усеченных

конусов

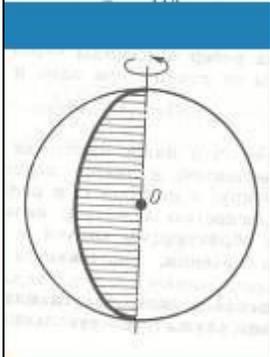
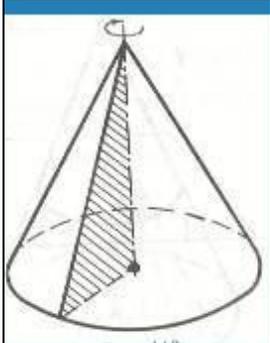
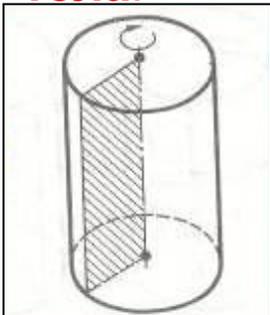
Форму и движения тела человека во многом определяет скелет. Он также играет роль каркаса в строении фигу

Например, новый образ можно создать на основе уже известных объектов, произвольно соединяя части и детали.

Дизайнеры подсмотрели много интересных форм в природе, на основе которых они сконструировали предметы и машины, отличающиеся красотой и целесообразностью формы.

11. Тела вращения, плоскогранные тела.

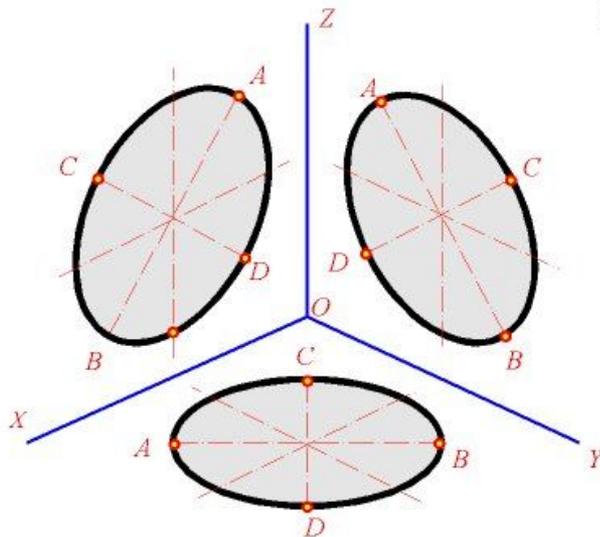

Цилиндр – тело, которое описывает прямоугольник при вращении его со стороны оси.

Конус - тело, которое получено при вращении прямоугольного треугольника вокруг его катета как оси.

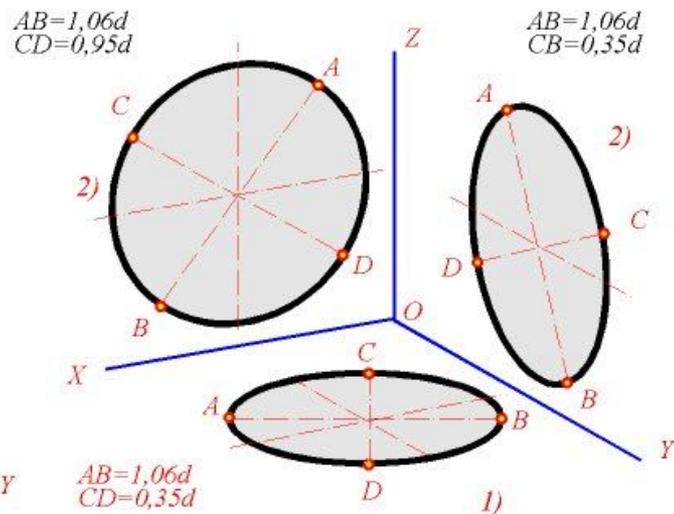
Шар – тело, полученное при вращении полукруга его диаметра как оси.

Изометрическая проекция

$A=1,22d$ - большая ось овала
 $CD=0,7d$ - малая ось овала
 d - диаметр окружности

Фронтальная диметрия

Большая ось овала всегда перпендикулярна той аксонометрической оси, которая не принадлежит плоскости окружности.

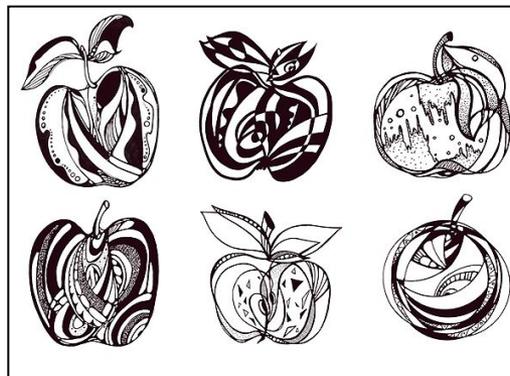
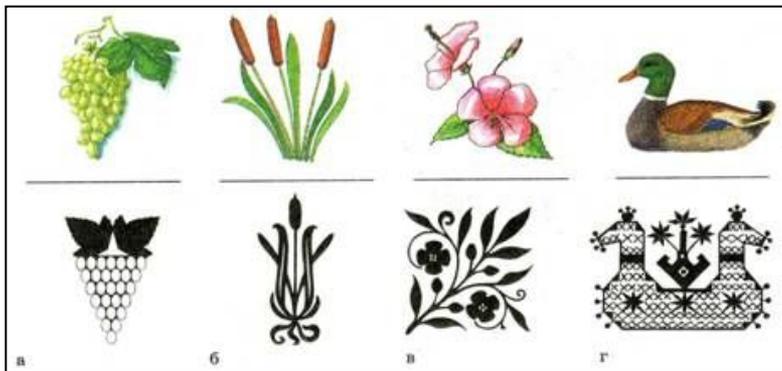
12. Стилизация формы.

Стилизация означает декоративное обобщение и подчеркивание особенностей формы предметов с помощью ряда условных приемов. Можно упростить или усложнить форму, цвет, детали объекта, а также отказаться от передачи объема.

Стилизация - обобщение и упрощение изображаемых фигур по рисунку и цвету, произведение фигур в удобную для орнамента форму. Стилизация применяется как средство дизайна, монументального искусства и в декоративном искусстве для усиления декоративности.

Принципы стилизации:

- превращение объемной формы в плоскостную и упрощение конструкции,
- обобщение формы с изменением абриса(контура),
- обобщение и усложнение формы, добавление деталей.

Приемы стилизации: точка, силуэт, цвет, линия, штрих.

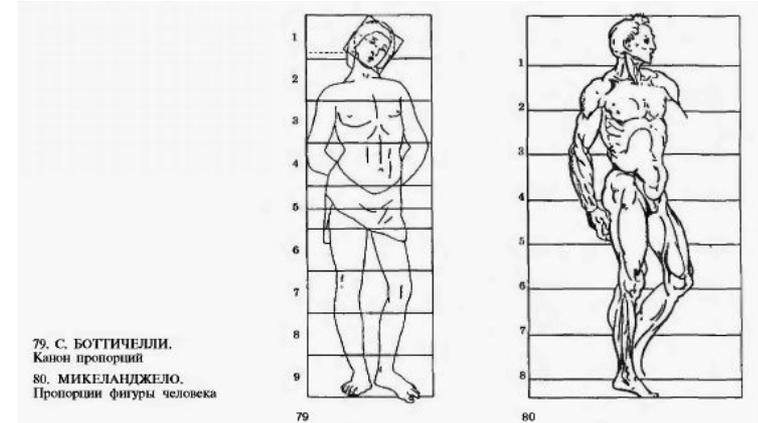
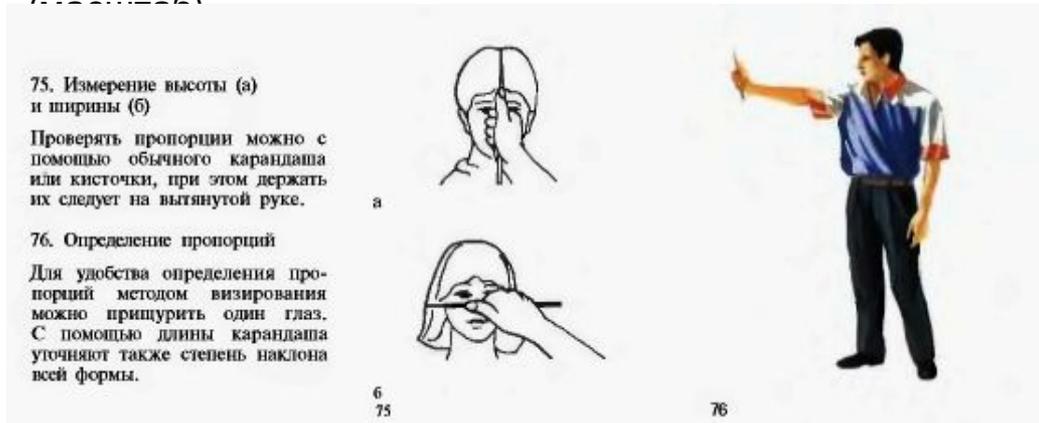
13.

Пропорции

Пропорции (лат. proportio — соразмерность) — соразмерность всех частей художественного произведения или архитектурного сооружения, их соответствие друг другу и определенное соотношение с целым.

Выдержать пропорций в рисунке — значит добиться соотношения величин всех частей предмета к целому в пределах формата и выбранного масштаба изображения.

В рисунке мы сталкиваемся с тем обстоятельством, что изображаемый объект может быть больше или меньше, чем наш лист бумаги. Например, часть интерьера или фигура человека явно больше среднего размера листа, а бабочка или цветок значительно меньше. А мы можем сделать рисунок, скажем, на листе А3 таким образом, чтобы занять максимально площадь листа и не нарушить соотношения размеров изображаемого предмета. Для этого мы должны найти способ правильно передать соотношения размеров пропорционально уменьшая или увеличивая все изображение (масштаб).

Грамотный рисунок — это прежде всего изображение пропорций предмета.

Золотое сечение (золотая пропорция, деление в крайнем и среднем отношении) — соотношение двух величин, равное соотношению их суммы к большей из данных величин.

14. Перспектива (линейная и воздушная)

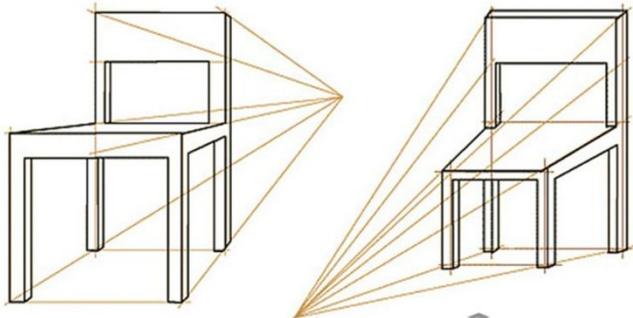
Линейная перспектива - это кажущееся искажение формы и размеров предметов в пространстве при их визуальном наблюдении.

Основные правила перспективы:

1. Параллельные линии изображаемого объекта, если они идут под углом к картинной плоскости, например рельсы, уходящие в глубину, кажутся глазу сходящимися в **одной точке**. Их и следует рисовать направленными в эту точку.

Воздушная перспектива. У предметов, которые расположены на близком расстоянии от рисующего, хорошо видна их величина, характер формы, объем, материал, фактура, детали, светотень, цвет и другие качества.

По мере удаления предмета эти качества постепенно начинают претерпевать изменения или становятся неразличимыми вообще, что является следствием действия воздушной и световой перспективы. Поэтому воздушная и световая перспектива имеют важное значение для передачи пространства, объемно-пластических, светотеневых, цветовых, материальных особенностей природы, организации цветового строя в реалистической живописи.

Прямая перспектива

Обратная перспектива

Высветление тёмных тонов

Увеличение холодности при удалении

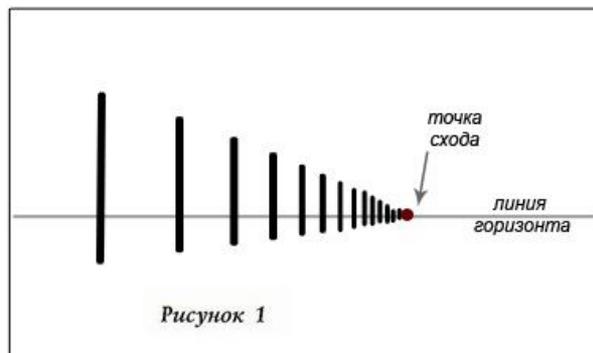
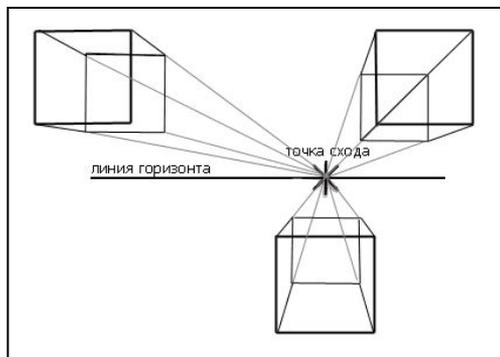
15. Линия горизонта.

Линия горизонта, это линия которая находится **на уровне глаз художника**. Именно на этой линии все плоскости превращаются в линию.

Видимым горизонтом называют линию, по которой небо кажется **граничащим с поверхностью Земли**.

Горизонт разделяет предметы на видимые **снизу или сверху**: к примеру, постройки, находящиеся **выше линии горизонта**, видны нам снизу, а **находящиеся ниже** видны сверху.

- Точек схода может быть одна или несколько, которые располагаются на линии горизонта.

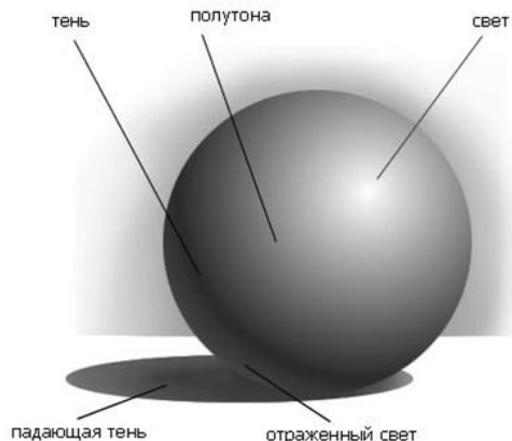
16. Основные понятия

Светотени

Свет - это излучение, способное возбуждать сетчатку глаза и создавать зрительный образ в мозге человека.

Световой поток, исходящий от одного источника, падает обыкновенно не на одну, а на множество разнообразных по форме и окраске поверхностей, располагающихся к тому же под разнообразными углами по отношению к лучам света и потому оказывающихся по-разному освещенными.

Зону света образует та часть поверхности предмета, **которой достигают лучи света**, идущие непосредственно от источника, а противоположная ей зона тени освещается лишь лучами отраженного света;
Свет и тень, блик и рефлекс расположены на предмете симметрично относительно зоны, называемой полутенью.

Свет может быть искусственный (лампа);
естественный (солнце).

17. Графические художественные материалы и техника работы

с ними.

Учебная практика показала, что в общеобразовательной школе для выполнения заданий по рисунку наиболее **употребительны графитные и цветные карандаши, фломастеры, акварель, тушь, цветные мелки, а также уголь, сангина, пастель.**

Графитный карандаш обладает приятным серым тоном и некоторым блеском, легко допускает исправления, стирается резинкой. Этим карандашом можно создать рисунки линейного, линейно-штрихового и тонально-живописного плана. Из всех материалов рисунка графитный карандаш самое простое и доступное средство.

Цветными карандашами также можно добиваться разнообразных графических или живописных эффектов, особенно это касается акварельных карандашей, которые можно размывать водой, добиваясь живописных приемов работы.

Углем можно проводить как *самые тонкие линии, так и широкие*, можно быстро заштриховывать большие поверхности боковой стороной. Уголь дает глубокий бархатистый черный цвет и *большой диапазон тональных переходов*. Им можно выполнять быстрые **наброски, эскизы и длительные рисунки**.

Рисунки углем или пастелью следует закреплять. Можно использовать для этого специальный фиксатив или **лак для волос**. Фиксируют, распыляя лак постепенно, в несколько приемов, с расстояния примерно один метр, не допуская образования **капель**.

Пастель любит тонированную основу, ею можно работать на цветной бархатной бумаге, картоне, обработанном мелкозернистой шкуркой. Пастель лучше держится на **шероховатой поверхности**.

18. Живопись - искусство

цвета.

Живопись — это такой вид изобразительного искусства, в котором **цвет** играет главную роль.

К живописи относятся произведения искусства, **выполненные красками**, нанесенными на какую-нибудь твердую поверхность.

Живопись означает **писать жизнь, писать живо, то есть полно и убедительно передавать действительность.**

По своему практическому назначению живопись разделяется **на монументальную, станковую, иконопись, миниатюру, театрально-декорационную, декоративную роспись.**

Каждая из разновидностей живописи отличается своей спецификой. Это касается как технического исполнения, так и художественно-образных задач.

Живопись способна запечатлеть сложный мир **человеческих чувств и характеров (эмоциональность)**, передать тончайшие изменения в природе, вечные философские идеи и фантастические образы.

Техники работы в

живописи:

Техника лессировки – постепенное наложения прозрачных слоёв краски друг на друга.

Техника Аля-прима - означает писать сразу, пастозным мазком, не возвращаясь к нему больше.

19. Восприятие

цвета.

Цвет, — это один из признаков видимых нами предметов, осознанное зрительное ощущение. Любой предмет имеет свой цвет. **Некоторые объекты мы узнаём только благодаря цвету.** Представьте три круглых по форме и одинаковых по величине объекта. Мы можем «превратить» их в оранжевый апельсин, красный помидор или зеленое яблоко, окрасив в соответствующие цвета.

Цвет помогает нам узнать, **поспели ли ягоды**, или о том, что **уже наступила осень**, потому что зеленые листья деревьев пожелтели и покраснели.

Даже воздух по-разному окрашивает дали лесов или гор, **помогает нам ориентироваться в пространстве.** В различное время дня в зависимости от цвета освещения изменяются оттенки неба, земли и воды (рассвет, закат, восход и т.д.)

Цвет является мощным источником воздействия на **психику человека и его эмоциональное состояние.** *Цветом можно не только украсить, но и испортить интерьер квартиры.* Работать с цветом нужно очень осторожно и желательна ознакомившись с природой цвета и законами построения цветовых композиций.

Красный цвет - теплый, раздражающий, стимулирует работу мозга, эффективен при меланхолии и плохом настроении.

Оранжевый цвет стимулирует чувства и слегка ускоряет пульс, но не увеличивает кровяное давление, создает чувство благополучия и радости, поднимает аппетит.

Желтый цвет активизирует работу мозга, эффективен при восприятии в течение небольшого количества времени при умственной недостаточности, поднимает настроение.

20. Природа цвета. Теплые и холодные

цвета.

Если разделить спектр на две части, то мы получим две группы цветов. Принято считать цвета спектра от зелёного к красному (цвета огня) **тёплыми**, а от голубого к фиолетовому (цвета льда) – **холодными**. Такое деление условно, т. к. любой цвет может быть или тёплым или холодным в зависимости от соседних цветов. Но всё равно это понятие используют для удобства моделировки формы, трактовки пространства и цветовой перспективой.

Цвета белые, серые и черные называют **ахроматическими (не цветными)**. Все цвета, имеющие признак цветности называют **хроматическими (цветными)**.

Три характеристики цвета:

Цветовым тоном называют тот признак цветности, когда его называют красным, оранжевым, желтым, зелёным.

Светлота – кажущаяся яркость излучения того или иного цвета.

Насыщенность - степень выраженности в данном цвете цветового тона или степень отличия хроматического цвета от равного ему по светлоте ахроматического (чёрного или серого).

Правила:

На солнце свет тёплый, а тени

холодные.
В помещении свет холодный, а тени **тёплые**.

Теплая часть
спектра

Холодная часть
спектра

21. Пространственные свойства

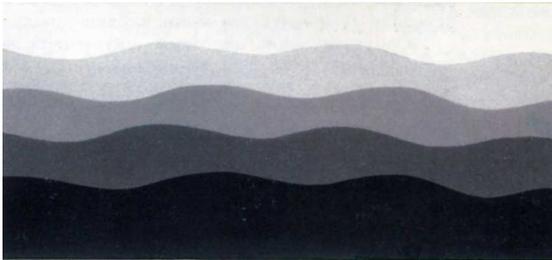
цвета

Под влиянием воздуха **тёмные тона высветляются**, а **светлые наоборот становятся темнее**.

Контрастность контуров предметов с удалением в глубину теряется.

Предметы становятся **расплывчатыми**.

Цвет с удалением в глубину становится **холоднее**.

Высветление тёмных тонов

Увеличение холодности при удалении

С увеличением расстояния предметы **теряют яркость цвета**; кажется, что вдали предметы **окутаны голубым туманом**.

По мере приближения к зрителю **цветовые контрасты** становятся сильнее, контрасты светлого и темного более четко очерчены. Но самое главное: за счет равномерного изменения яркости (например, перехода голубого в белый) появляется дополнительное впечатление пространственной глубины и удаленности.

22. Основные, составные и дополнительные цвета

Основными цветами

считаются те, которые невозможно получить смешиванием: **желтый, красный, синий.**, расположены в центре цветового круга.

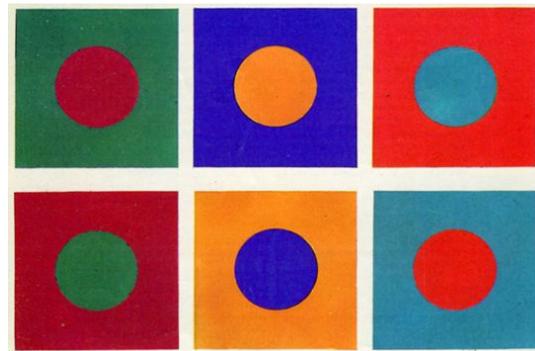
К **составным** (вторичным) цветам красок относят: **оранжевый, зелёный, фиолетовый.** Полученные в результате смешения основных цветов.

Дополнительные или гармоничные цвета в цветовом круге **расположены напротив друг друга.**

Выявлены 3 пары таких цветов.

Это цвета:

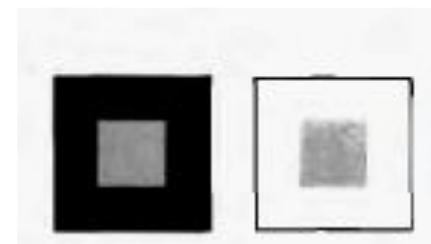
красный – зелёный,
синий – оранжевый,
жёлтый – фиолетовый.

23. Светлотный и цветовой контрасты.

Цвет предмета постоянно меняется в зависимости от условий, в которых он находится. Огромную роль в этом играет **освещение**. Посмотрите, как неузнаваемо изменяется один и тот же предмет. **Если свет на предмете холодный, его тень кажется теплой и наоборот.**

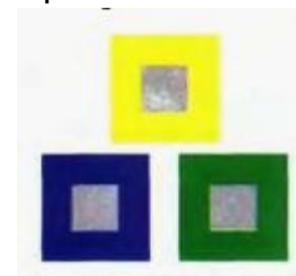
Контраст света и цвета наиболее четко и ясно воспринимается на «переломе» формы, то есть на месте поворота формы предметов, а также на границах соприкосновения с контрастным фоном.

Светлотный контраст

Контраст по светлоте применяют художники, подчеркивая в изображении разную **тональность предметов**.

Явление цветового контраста заключается в том, что **цвет изменяется под влиянием других, окружающих его цветов**, или под влиянием цветов, предварительно наблюдавшихся.

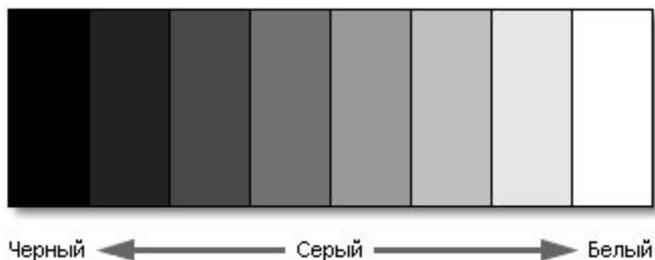

Цветовой контраст

24. Ахроматические цвета.

Ахроматические (в буквальном переводе с греческого – бесцветные) цвета («хромо» – цвет, отрицание «а», без цвета)- это черный, белый и вся шкала серых между ними. Все оттенки ахроматической группы не имеют тона и отличаются друг от друга только **светлотой**.

Белый – самый светлый цвет, черный – самый темный. Светло-серый, средне-серый, темно-серый (и другие градации серого) занимают промежуточные ступени светлоты между белым и черным.

Ахроматические цвета отличаются друг от друга только степенью светлоты. Взяв два различных серых цвета, мы всегда увидим, какой из них светлее, а какой темнее, так как это легко определяется на глаз. Глаз человека способен различить более 300 переходов ахроматических цветов.

25.

Колорит

Колорит изображения (итал. colorito, от лат. color — краска, цвет) — общая эстетическая оценка цветовых качеств произведения искусства, характер цветовых элементов изображения, их взаимосвязи, согласованности цветов и оттенков. **Самая важная составная часть колорита - цвет.**

Существенную роль играет в живописи **объединение цветов**. Обычно объединяются между собой те цвета, которые равны по светлоте и которые близки друг другу по цветовому тону.

Характеристики Цвета:

- **Цветовой тон** - это качество хроматического цвета, которое мы обычно называем красным, оранжевым, желтым, зеленым и т.д.
- **Светлота** - это отношение потока света, отраженного или пропущенного образцом, к падающему потоку; она выражается в относительных единицах.
- **Насыщенность** цвета - это степень отличия хроматического цвета от ахроматического той же светлоты.

Локальный цвет (собственный цвет)

Колорит раскрывает нам красочное богатство мира. Он помогает художнику передать настроение картины: *колорит может быть спокойным, радостным, тревожным, грустным и др.* Колорит **бывает теплым и холодным, светлым и темным.**

Чувство колорита — очень ценный дар. Выдающимися русскими художниками-колористами были И. Репин, В. Суриков, К. Коровин, М. Врубель, Ф. Малявин, В. Борисов-Мусатов и др.

26. Живописные художественные

материалы.

Живопись:

Кисти: КРУГЛЫЕ - Одна из наиболее универсальных кистей. Предназначается для нанесения краски линией

ПЛОСКИЕ - Такими кистями наносят широкие ровные мазки: ими хорошо работать на крупных участках холста.

Бумага: Акварельная, картон (холст, оргалит)

Краски: Акварельные, гуашевые, темпера, масляные.

Растворитель, лак, грунт и т.д

Краски выкладываются на **палитру** и смешивают, что бы получить нужный цветовой оттенок. **Палитра** – это небольшая тонкая доска прямоугольной, овальной или другой формы. Палитру для масляной живописи делают в основном из дерева, а для работы акварелью и гуашью – из белого пластика, иногда с углублениями для красок (так же: белое блюдо, кафельную плитку, лист бумаги).

Основа всех красок – пигмент – это различные красящие вещества, или красители. Они бывают минерального, химического, органического (животного или растительного) происхождения.