

Формальная композиция

Законы, правила, приемы и средства
композиции.

- **Композиция** (от лат. compositio) — составление, объединение и гармоничное сочетание частей в единое целое и общее.
- **Композиция** строится по определённым законам. Её правила и приёмы взаимосвязаны между собой и действуют во все моменты работы над композицией
- **Композиционное решение** в изобразительном искусстве связано с умелым расположением предметов и фигур на плоскости картины.

Основные законы композиции:

- **Закон целостности**
- **Закон соподчинения**
- **Закон равновесия**

Правила и приемы композиции :

- **Доминанта**
- **Симметрия/асимметрия**
- **Статика/динамика**
- **Ритм**
- **Контрасты, нюансы, аналоги**

Средства композиции:

- **Формат**
- **Композиционный центр**
- **Равновесие**
- **Целостность**
- **Соподчинение**
- **Ритм**
- **Контраст**
- **Динамика/статика**
- **Симметрия/асимметрия**
- **Доминанта**

1. Формат

вертикальный

горизонтальный

квадратный

2. Пространство

многоплановая
композиция

одноплановая
композиция

3. Композиционный
центр

совпадает
с центром полотна

смещен
от центра

4. Симметрия и асимметрия

5. Равновесие

6. Динамика и статика

7. Ритм

8. Контраст

9. Светотень (объемность)

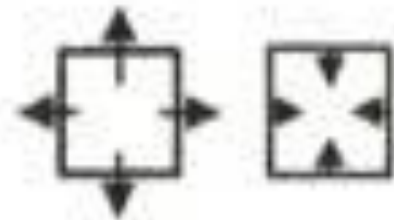
10. Цвет

11. Декоративность

12. Открытость и замкнутость

13. Целостность

- **Закон целостности-** объединение элементов, частей в единое целое.

рисунок 1

рисунок 2

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

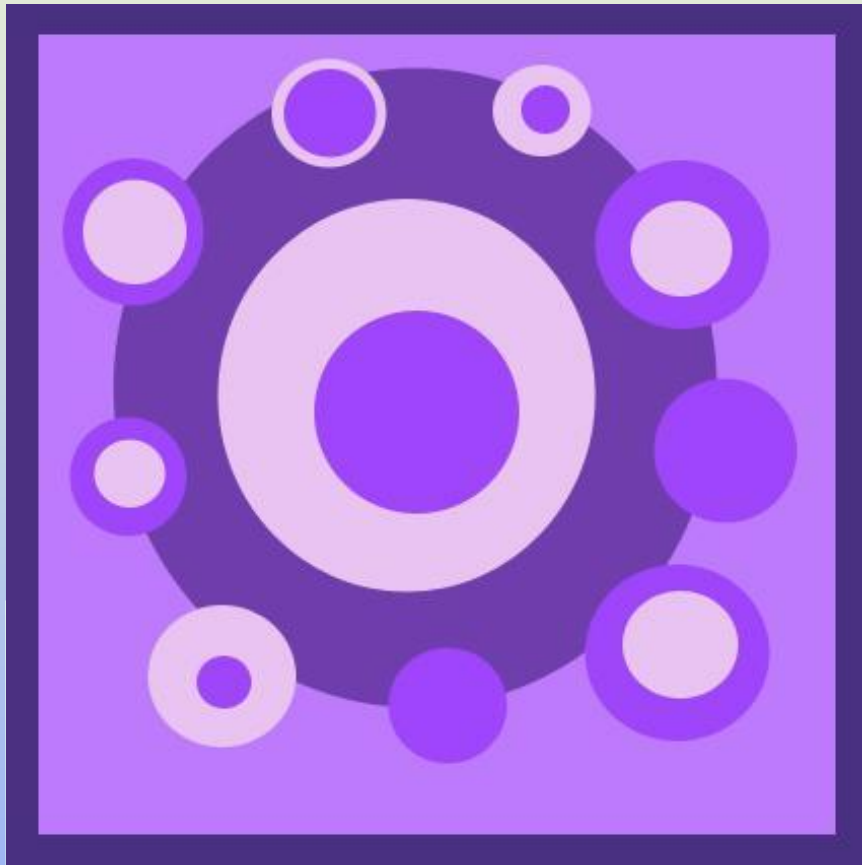

рисунок 3

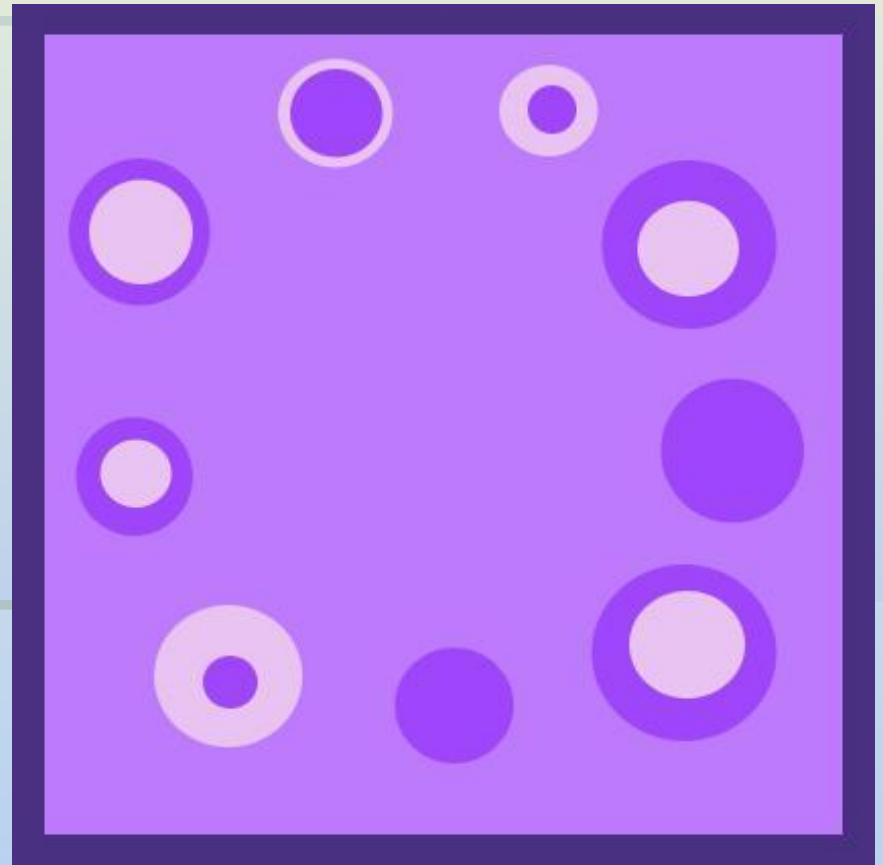

рисунок 4

- **Закон равновесия**- состояние композиции, при котором все элементы сбалансированы между собой

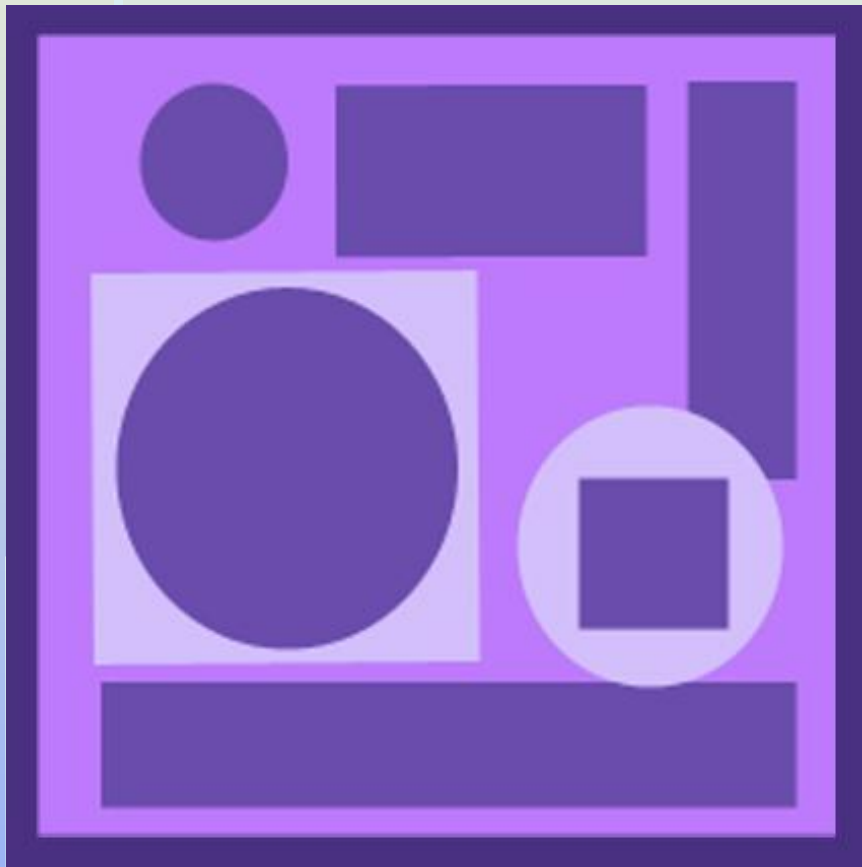

рисунок 5

рисунок 6

- **Доминанта** – главный элемент композиции, которому подчиняются все остальные

рисунок 7

рисунок 8

- **Симметрия** - равномерное размещение элементов по оси
- **Асимметрия** - неравномерное размещение элементов

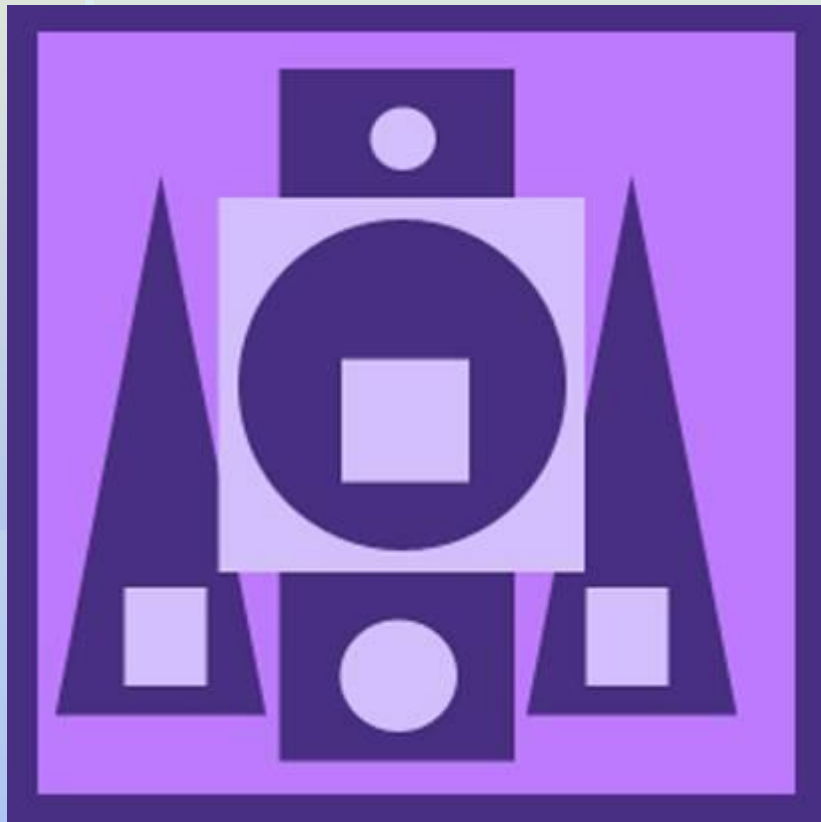

рисунок 9

рисунок 10

- **Динамичная композиция** - при которой создается впечатление движения
- **Статичная композиция** - создает впечатление неподвижности

рисунок 11

рисунок 12

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

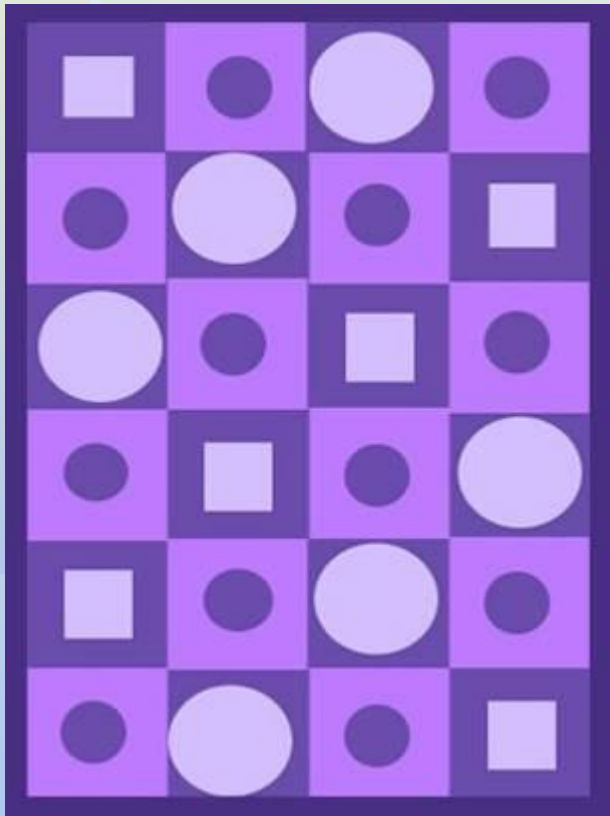

рисунок 13

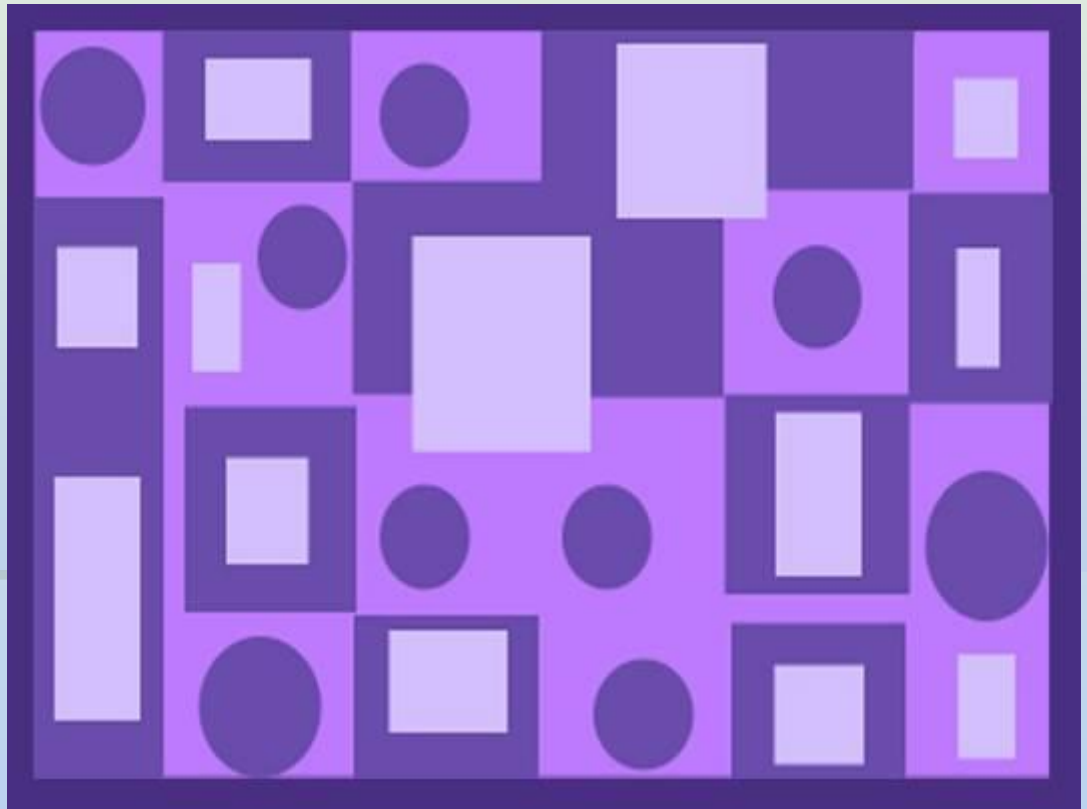

рисунок 14

- **Контраст** - противопоставление в композиции
- **Нюанс** (франц. nuance) - тонкое различие, едва заметный переход.
- **Акцент** - (лат. «ударение») – выделение, подчеркивание элемента, служит для выражения большей выразительности композиции
- **Аналог** (греч. «сходство») – одинаковые или похожие друг на друга элементы в композиции

Виды контрастов:

рис. 15 контраст по цвету

Виды контрастов:

рис. 16 контраст размера

рис. 17 контраст формы

Виды контрастов:

рис. 18 контраст фактур

Нюанс

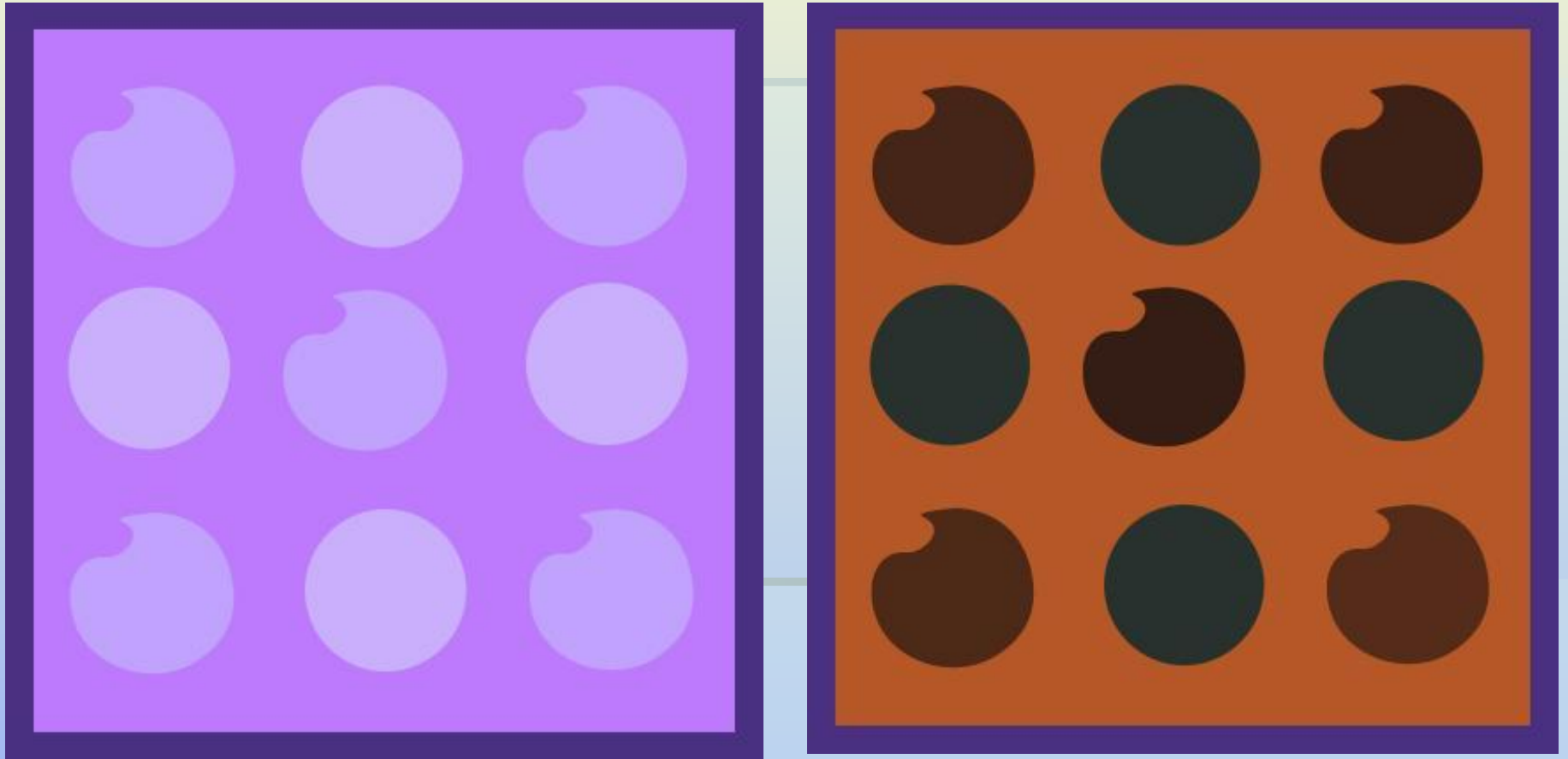

рис. 19 нюанс по цвету и по форме

Акцент

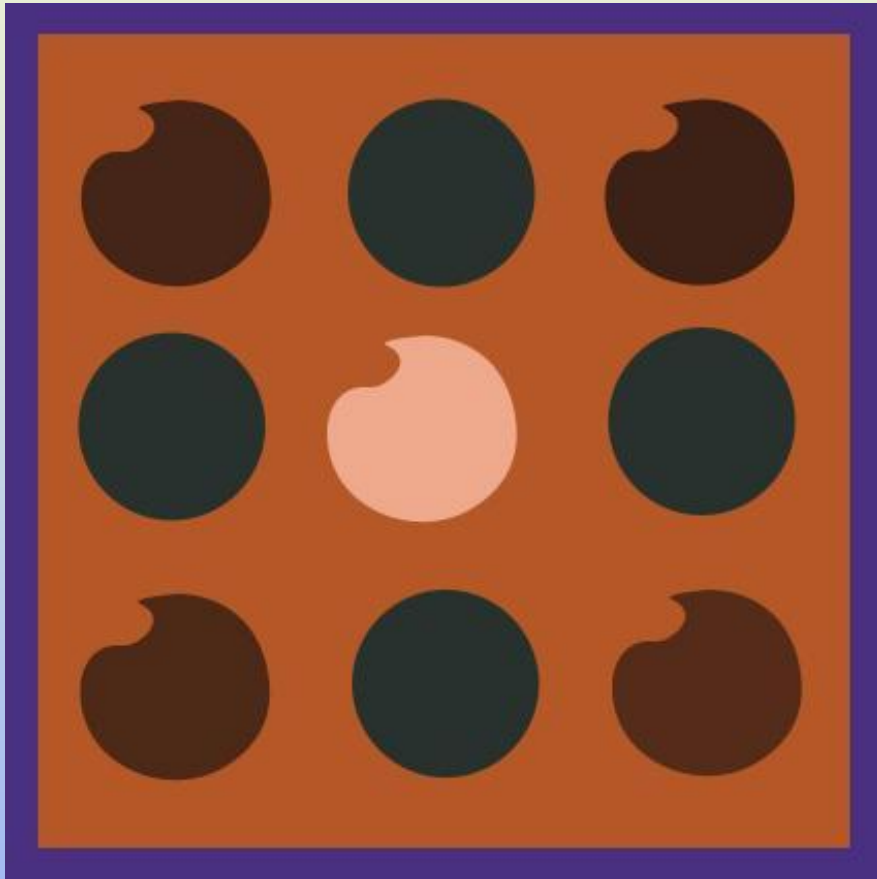

рис. 20 цветовой акцент

рис. 21 акценты по цвету и размеру

Аналог

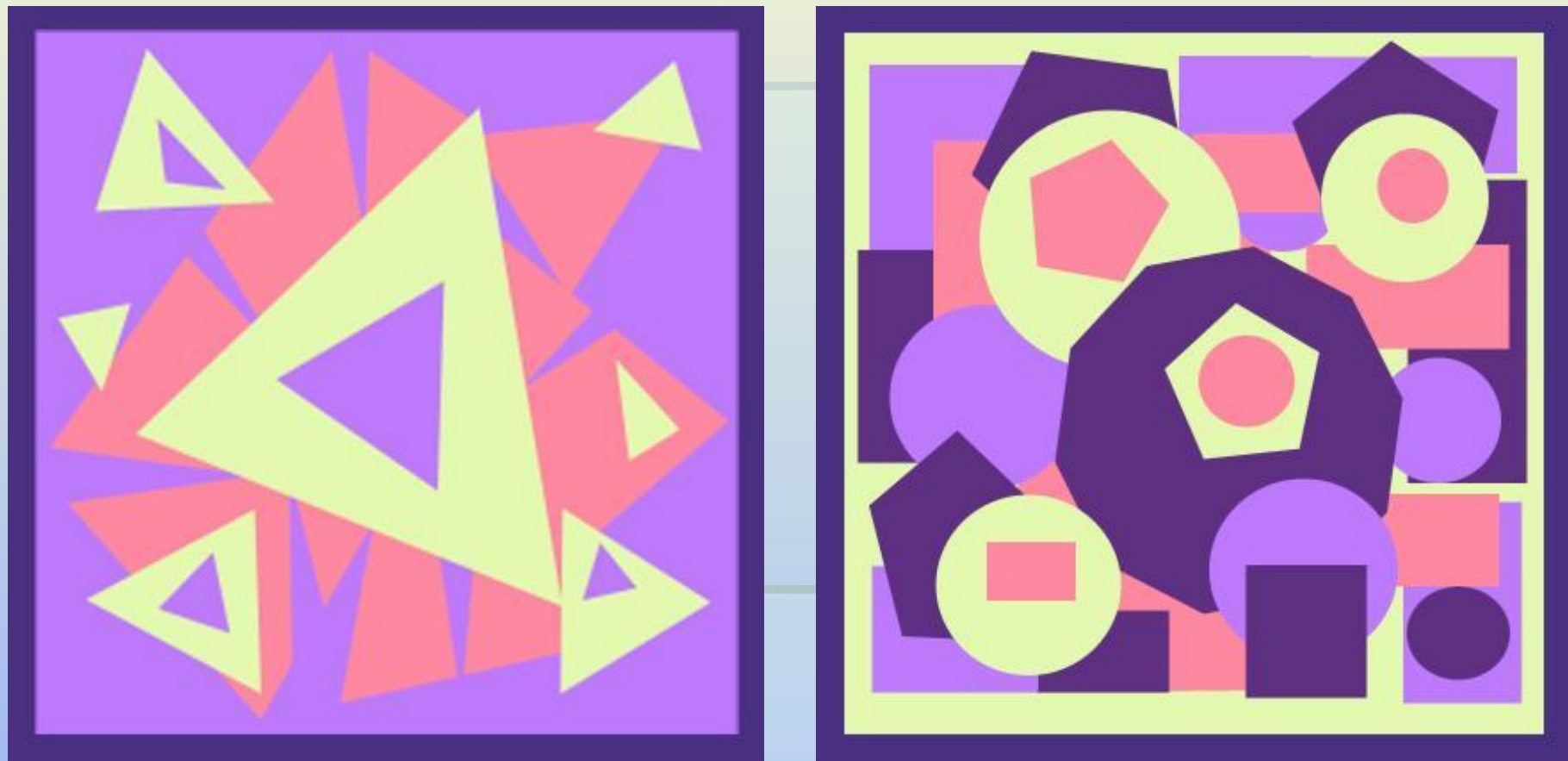

рис. 22 аналоги по форме и цвету

Зачем изучать формальную композицию?

- Формальная композиция строится из линий, пятен, геометрических фигур, выражает логику композиционного построения

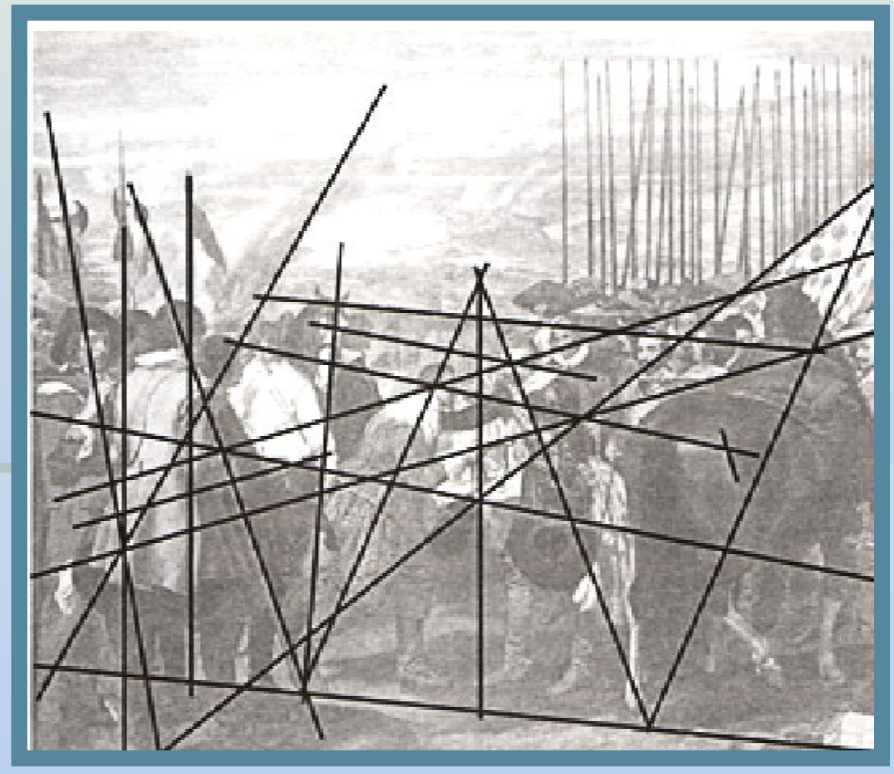

рис. 23 Диего Веласкес. Сдача Бреды.

рис. 24 Казимир Малевич
«Супрематизм.
Беспредметная композиция»

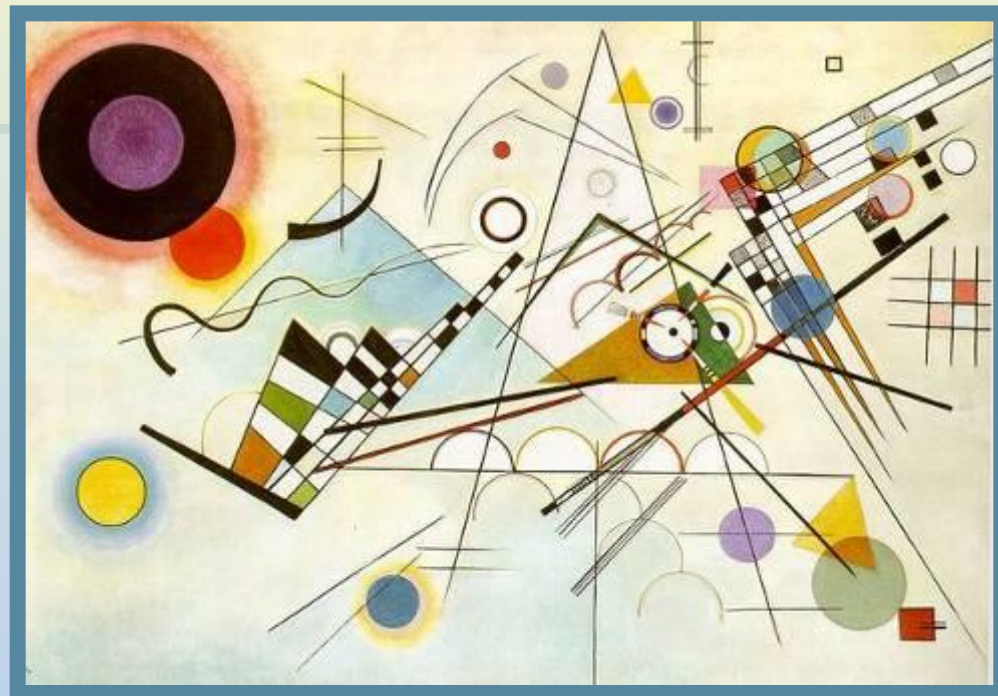

рис. 25 Василий Кандинский
«Композиция № 8»

Теперь выполним задания:

Задание 1. Равновесие в композиции.

С помощью 3-6 геометрических фигур создать композицию и передать равновесие

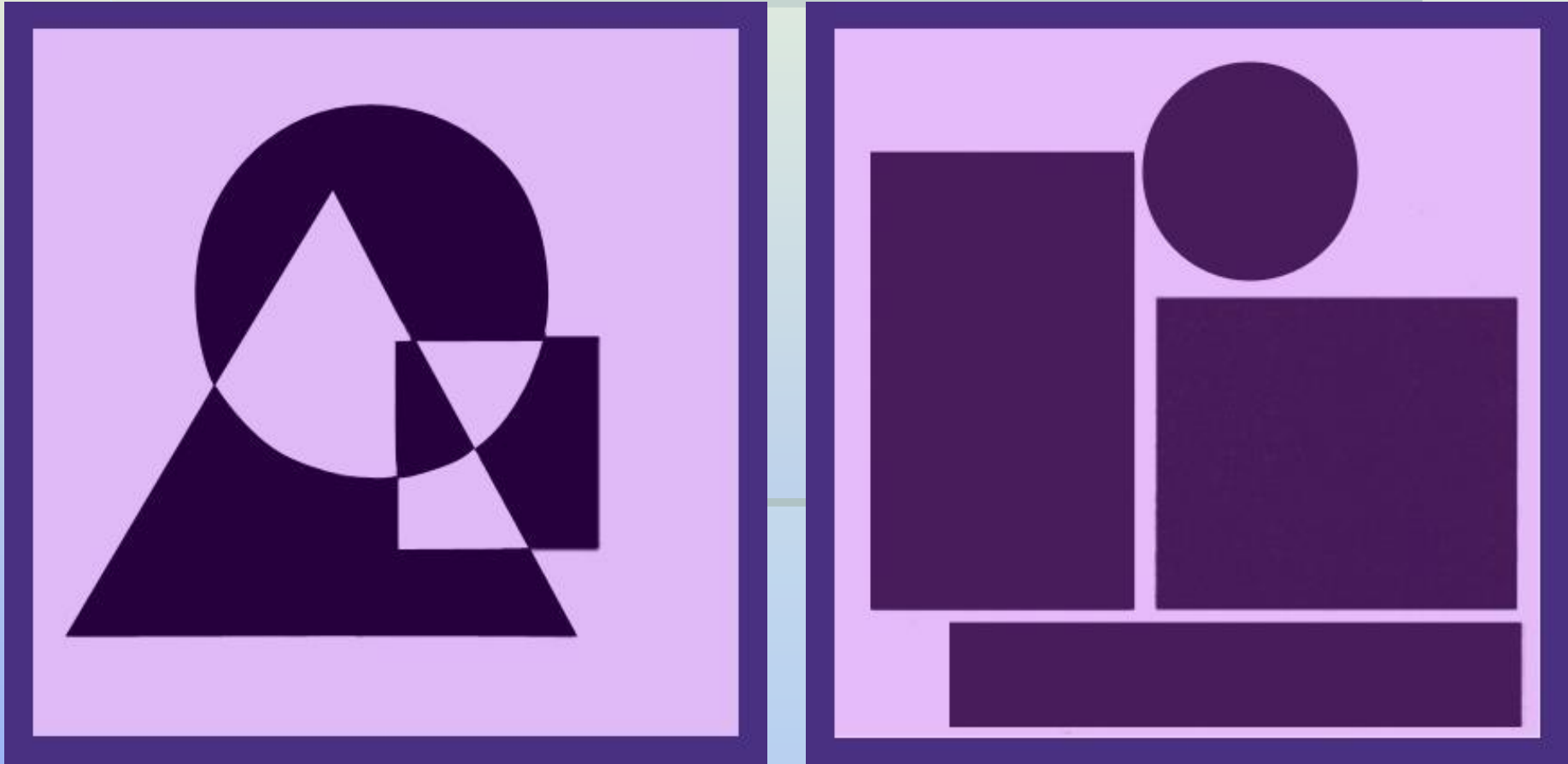

рис. 26 равновесие в композиции

Задание 2. Доминанта.

С помощью 4-6 геометрических фигур создать композицию с ярко выраженной доминантой

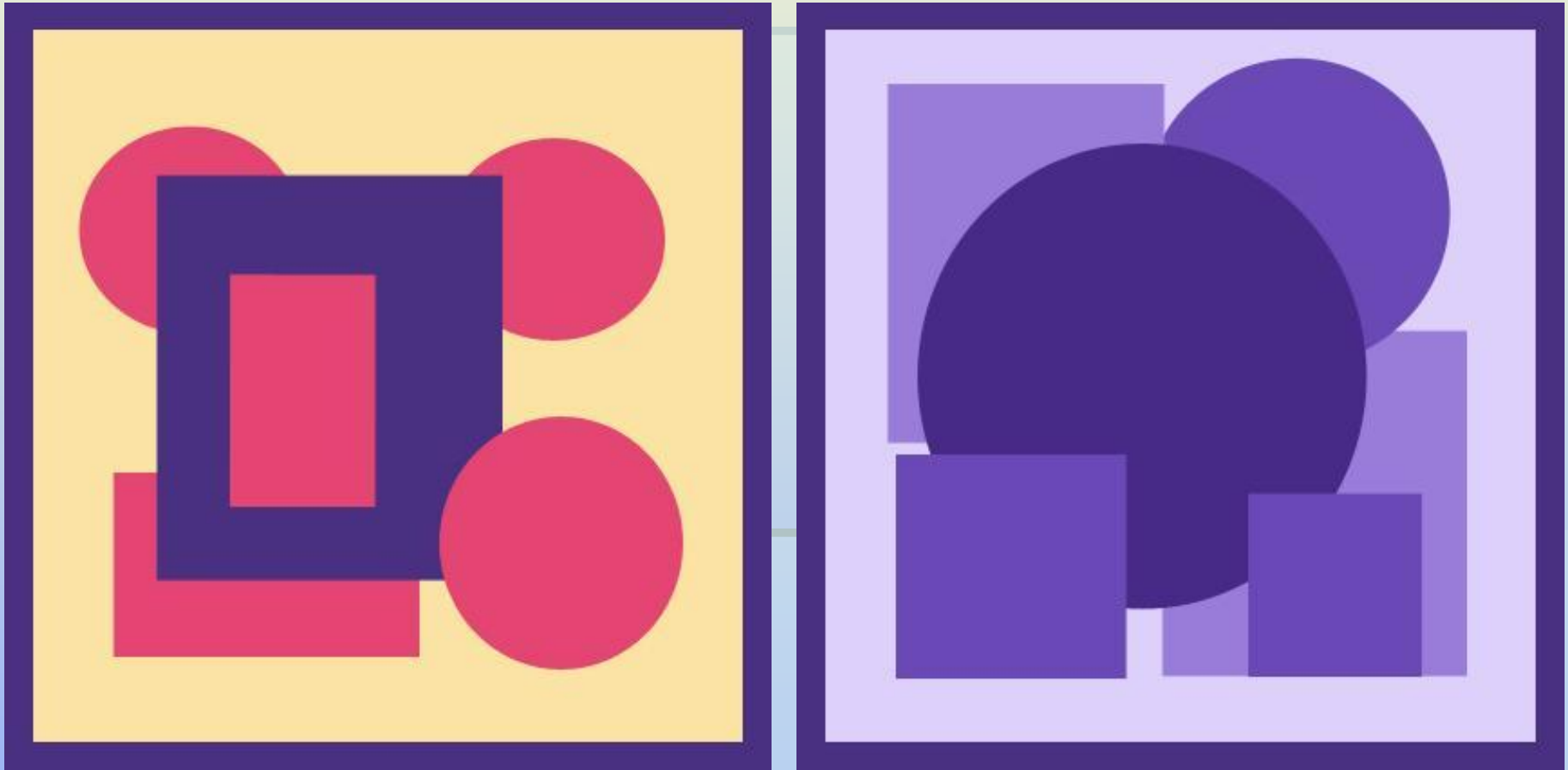

рис. 27 доминанта в композиции

Задание 3. Статика и динамика.

С помощью 4-5 геометрических фигур создать: а) статичную композицию; б) динамичную композицию;

рис. 28 статика в композиции

рис. 29 динамика в композиции

Задание 4. Симметрия и асимметрия.

С помощью геометрических фигур создать: а) симметричную композицию; б) асимметричную композицию;

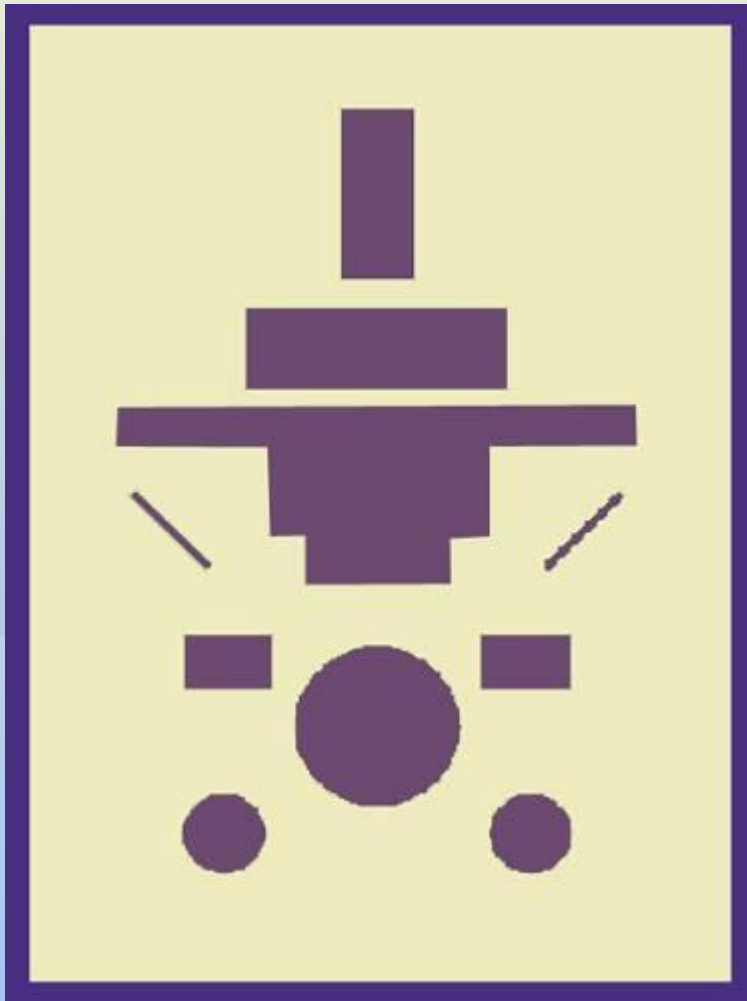

рис. 30 симметрия в композиции

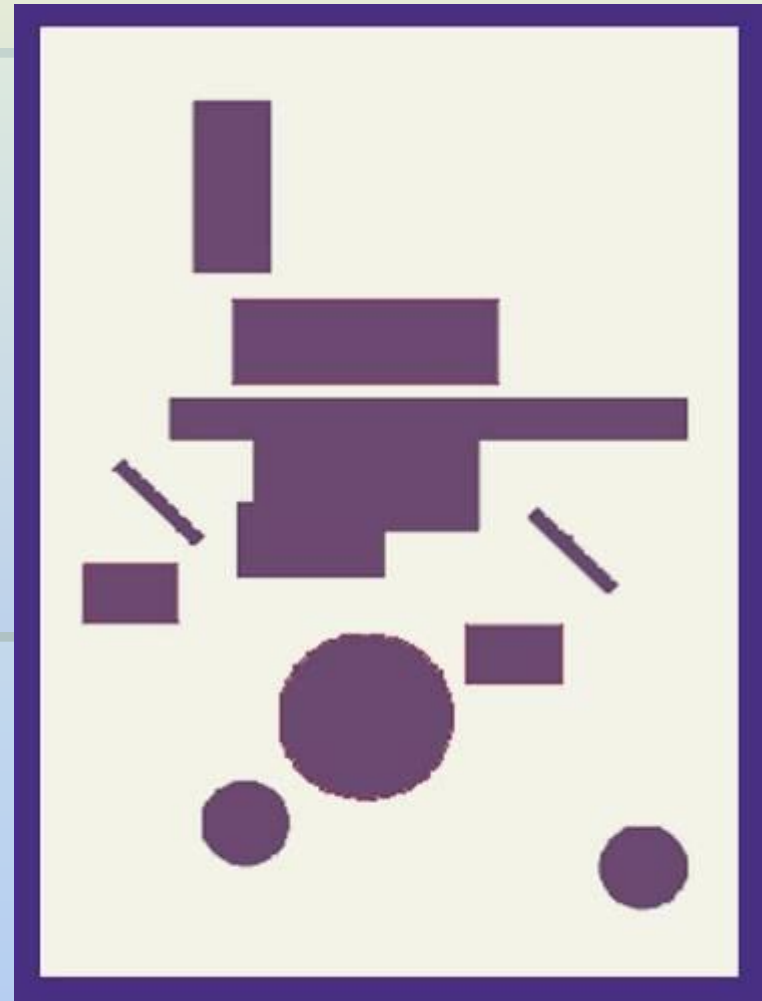

рис. 31 асимметрия в композиции

Задание 5. Ритм.

С помощью геометрических фигур передать ритм в композиции

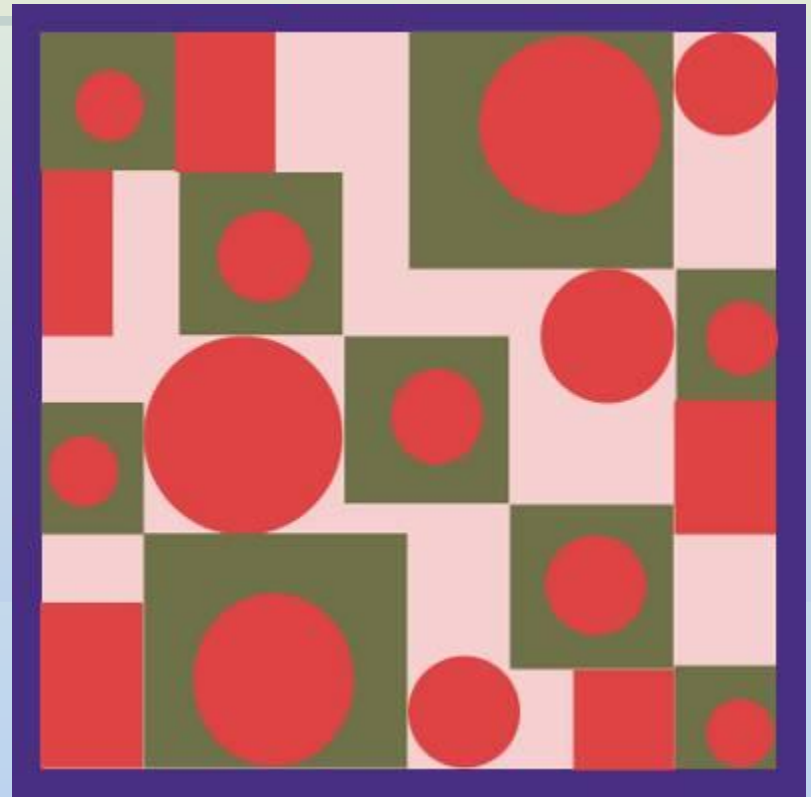
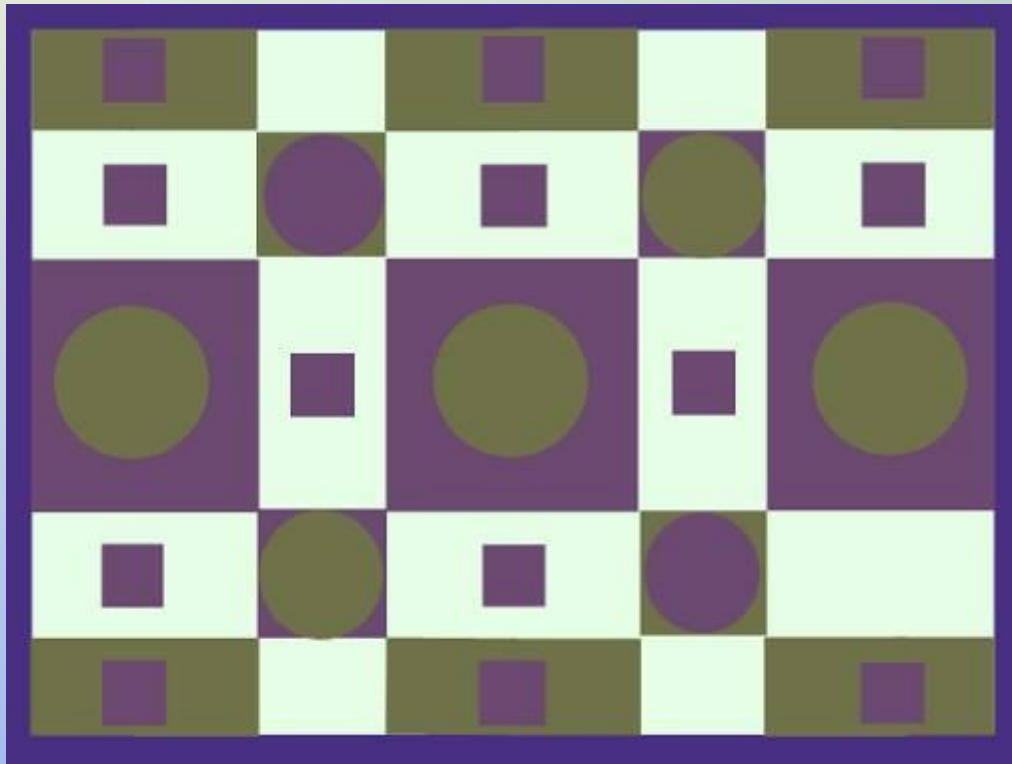

рис. 32 ритм в композиции

Задание 6. Контраст.

С помощью геометрических фигур создать композицию и передать: а) цветовой контраст; б) контраст фактур

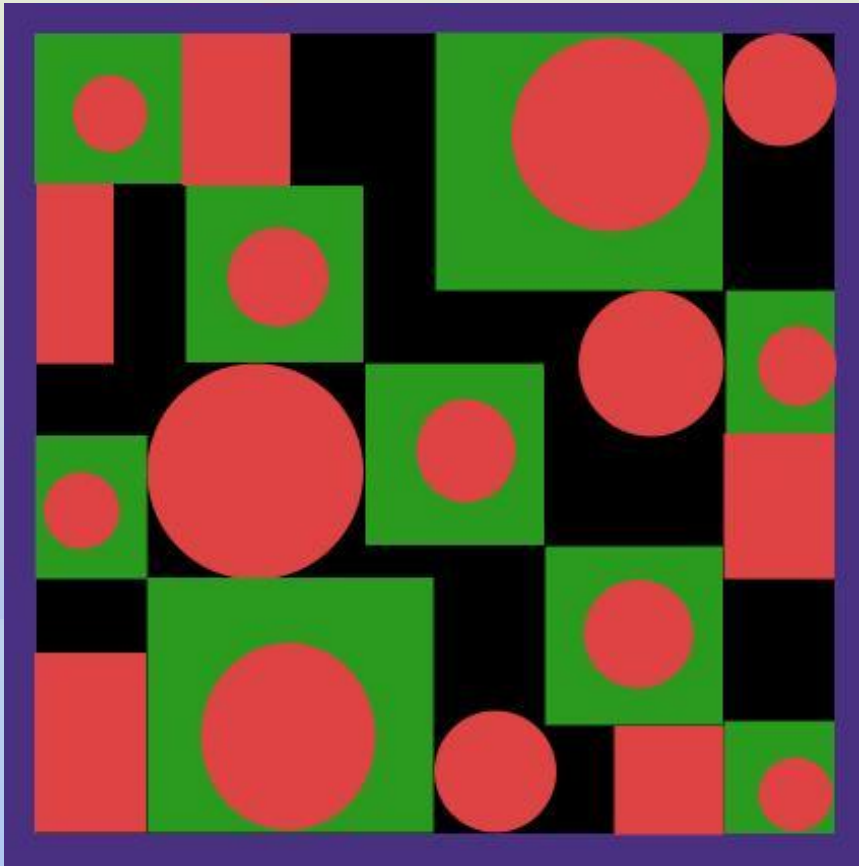

рис. 33 цветовой контраст

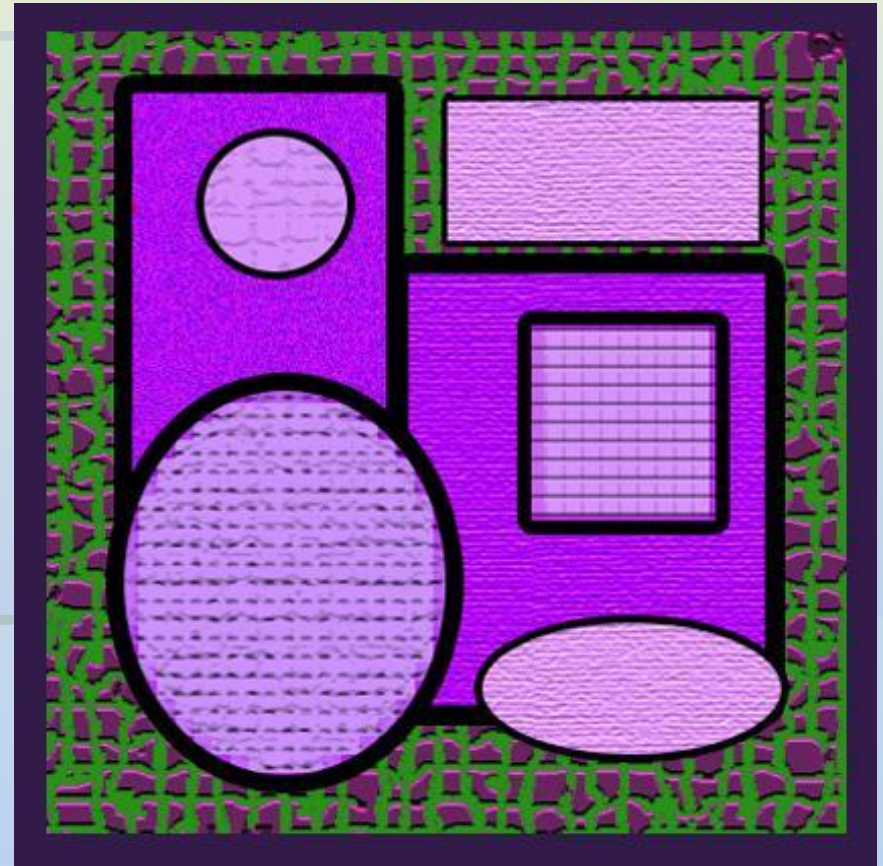

рис. 34 контраст фактур

Задание 7. Нюанс, акцент аналог.

С помощью геометрических фигур создать на выбор: а) нюанс в композиции; б) акцент в композиции; в) аналоги в композиции

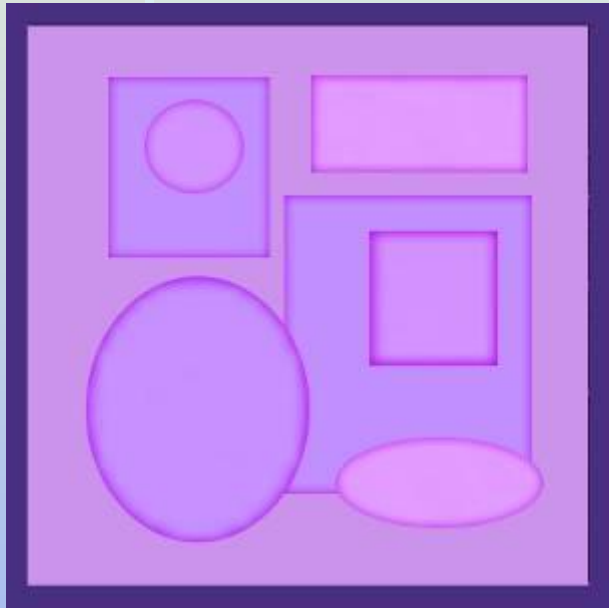

рис. 35 нюанс

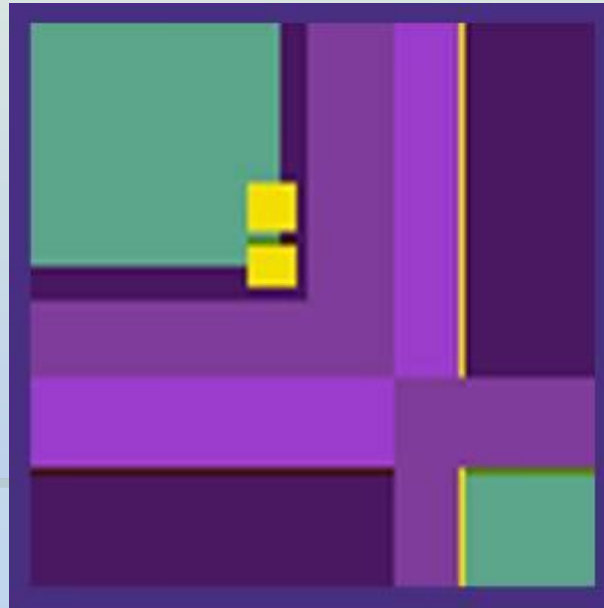

рис. 36 акцент

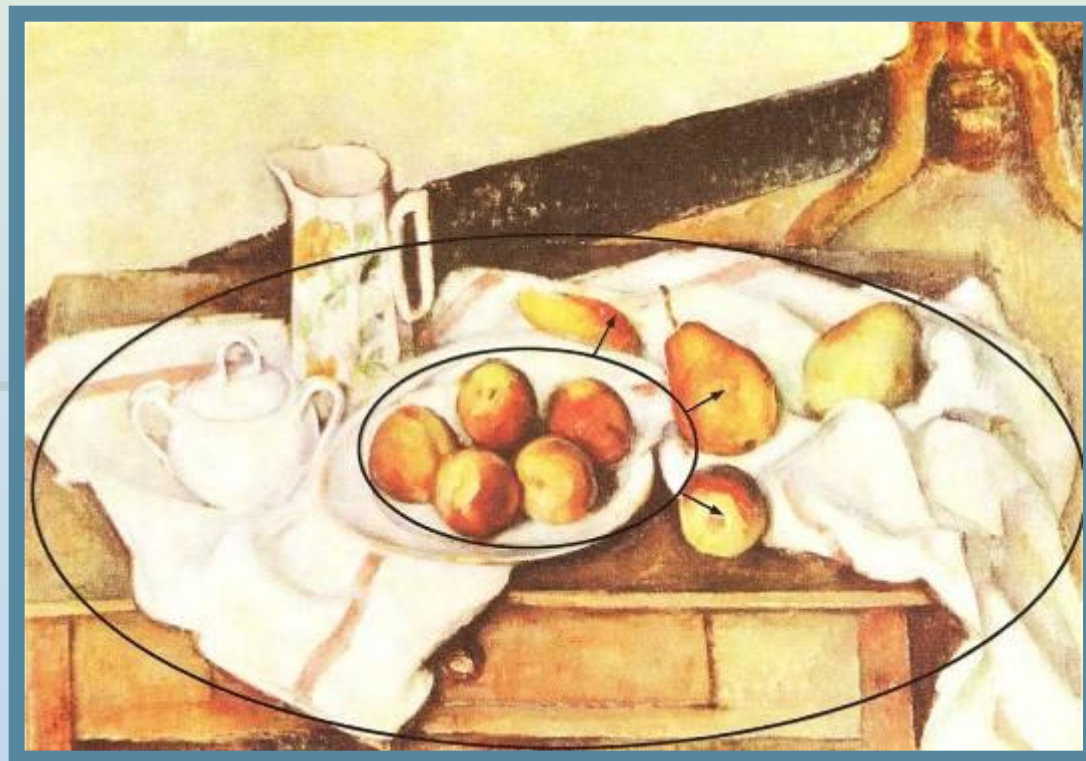
рис. 37 аналог

Домашнее задание.

Разобрать композиционную структуру любой живописной картины (на ваш выбор)

Рафаэль. Сикстинская мадонна

Поль Сезанн. Персики и груши