

ЛЕКЦИЯ 1.

ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ О КОМПОЗИЦИИ

1. Определение

2. Основной закон композиции

3. Основные виды композиции

4. Основные свойства объемно-пространственных форм:

- *Геометрический вид формы;*
- *Положение формы в пространстве;*
- *Величина;*
- *Массивность;*
- *Фактура;*
- *Светотень;*
- *Цвет;*

5. Закономерности зрительного восприятия

- *Восприятие;*
- *Приемы выявления композиции;*
- *Закономерность восприятия*

КОМПОЗИЦИЯ

- Важнейший фактор художественной выразительности

Композиция — это построение целостного произведения, все элементы которого находятся во взаимном и гармоничном единстве.

Композиция – это целостная художественно выразительная система форм, отвечающая функциональным, конструктивным, социальным и психологическим требованиям.

Композиция — это творчество, созидание.

В центре внимания композиции *факторы*, связанные с природой человеческого зрения и психологией восприятия объектов.

ЕДИНСТВО И ЦЕЛОСТНОСТЬ – основа композиции

Целостность композиции и единство ее элементов проявляются в таком качестве как **ГАРМОНИЯ**.

Единство и целостность рассматриваются в качестве основного закона композиции.

Структурное единство формы проявляется в ее **равновесии**.

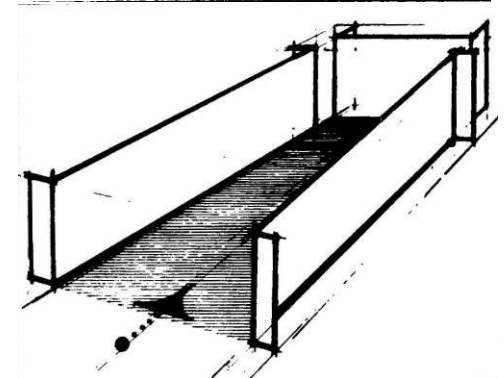
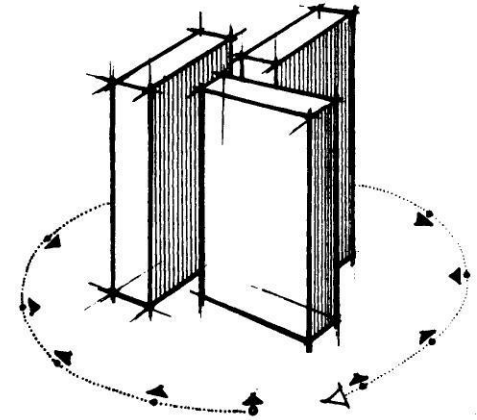
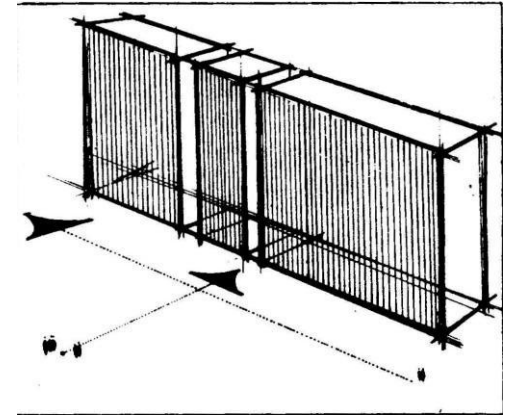
Геометрическая форма: **простая** (не расчлененная на отдельные элементы – шар, куб, конус и тд) и **сложная**.

При сложной геометрической форме путь к решению композиционного единства лежит через **соподчинение**, т.е. установление единства и целостности через *нахождение связей между главными и второстепенными частями и элементами*.

Иерархия составляющих композиционных элементов – ведущих, подчиненных, сопутствующих, характеризующих динамическое равновесие

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ КОМПОЗИЦИИ:

- **ФРОНТАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ**, в которой элементы и части композиции располагаются по отношению к зрителям по двум фронтальным координатам, т. е. по ширине и высоте. Расположение по глубинной координате имеет подчиненное значение
- **ОБЪЕМНАЯ КОМПОЗИЦИЯ** содержит элементы, развитые по всем трем координатам (ширине, высоте и глубине). Она рассчитана на восприятие со всех точек зрения. В такой композиции наиболее выражена трехмерность (объемность) как особое качество композиции
- **ГЛУБИННО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ КОМПОЗИЦИЯ**, основным признаком является наличие пространства, протяженного по ширине и глубине, при преобладании глубинных координат, являющихся главным, определяющим элементом композиции



ОСНОВНЫЕ (СУБЪЕКТИВНЫЕ)

свойства объемно-пространственных форм:

- Геометрический вид
- Положение в пространстве
- Величина
- Масса

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

свойства объемно-пространственных форм:

- Фактура
- Свет
- цвет

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ ВИД: свойство формы, определяемое соотношением ее размеров по трем координатам пространства, а также характером (конфигурацией) поверхности формы.

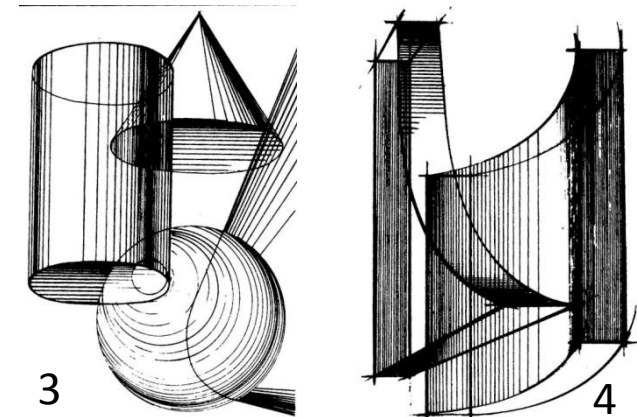
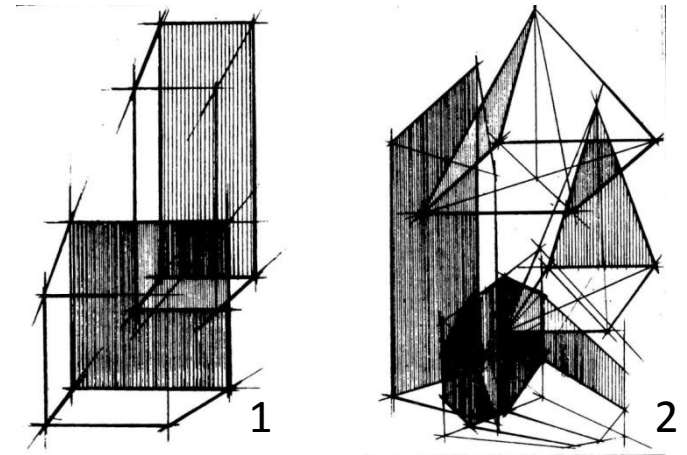
- **Стереометрический характер очертания (конфигурация) поверхности формы:**

1 группа – формы, образованные параллельно-перпендикулярными плоскостями, *куб и параллелепипед*

2 группа - формы, образованные плоскостями и имеющие неперпендикулярные грани, *пирамиды, призмы, многогранники*

3 группа – тела вращения и формы, образованные криволинейными поверхностями, - *шар, цилиндр, конус, формы с параболическими и Гиперболическими поверхностями и т.д.*

4 группа - бесчисленное количество сложных стереометрических фигур, имеющих прямолинейные и криволинейные поверхности

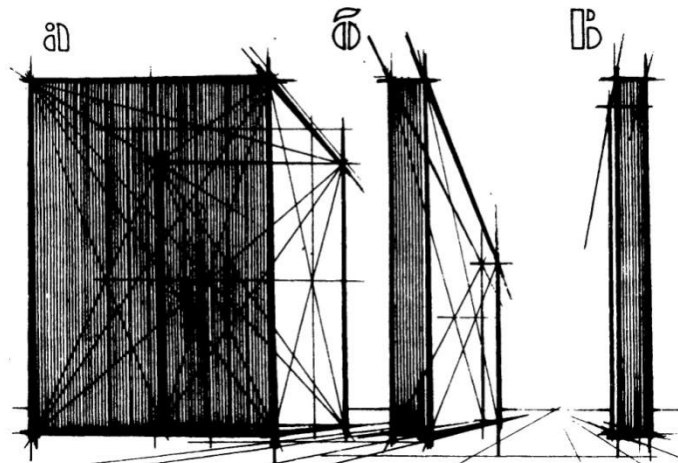


- В зависимости от преобладания одного из трех основных измерений выделяются три вида формы:

Объемная форма характеризуется относительным равенством величин по трем координатам. Наиболее типичные объемные формы *куб*, *шар*, где все три измерения равны

Плоскостная форма характеризуется развитостью по двум координатам при подчинении (малой) третьей. Наиболее типичное и предельное состояние плоскостной формы – *квадрат*, где измерения по двум сторонам равны, а по третьей предельно мало

Линейная форма характеризуется преобладанием одного измерения над другими предельно малыми по величине

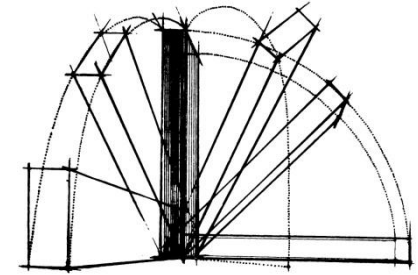


ПОЛОЖЕНИЕ ФОРМЫ В ПРОСТРАНСТВЕ: это свойство определяется по отношению: *к осям координат, к зрителю, к другим формам.*

- **По отношению доминирующей оси форма:**

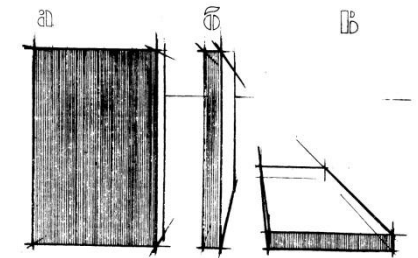
- Вертикальной,
- горизонтальной,

все остальные положения будут промежуточными



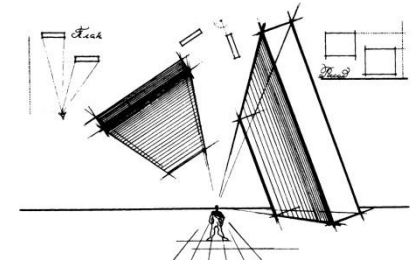
- **По ориентации наибольшей поверхности:**

- Фронтальное
- Профильное
- Горизонтальное



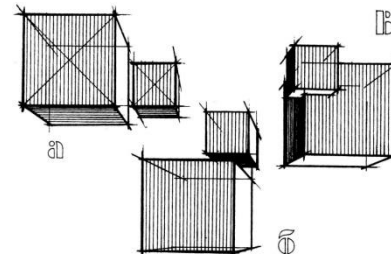
- **По отношению к зрителю или другим формам:**

- Горизонтально – ближе-дальше, слева-справа
- Вертикально – выше-ниже

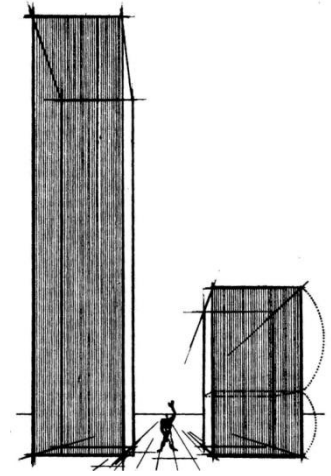


- **По отношению между собой:**

- на некотором расстоянии;
- примыкать друг к другу;
- врезаться друг в друга

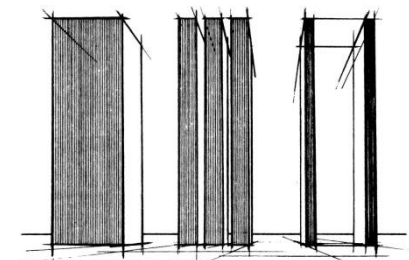
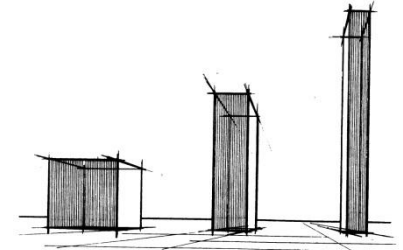
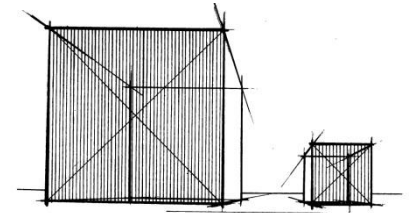


ВЕЛЕЧИНА: свойство протяженности формы и ее элементов по трем координатам. На основе соотношений по высоте, ширине, глубине возникают **пропорции** как гармонические взаимоотношения друг с другом и целым. Величина формы оценивается по отношению к размерам человека или других форм или как соотношение величин элементов одной и той же формы



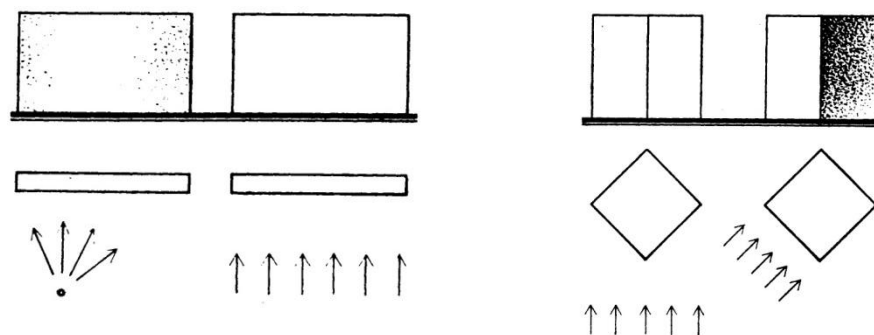
МАССИВНОСТЬ – свойство объемно-пространственных форм имеет ряд особенностей:

- с изменением формы *по величине*, при прочих равных условиях, изменяется масса
- массивность формы изменяется в зависимости *от степени объемности, плоскостности или линейности* ее (от распределения массы по осям)
- массивность зависит от *плотности* заполнения формы материалом
- на массивность форм влияет *материал*, из которого она сделана, его *цвет и фактура*



ФАКТУРА: свойство, характеризующее внешнее строение поверхности формы (шероховатая, гладкая и др.). Является одним из средств художественной выразительности. Фактурность материала зависит от плотности и величины микроискажений поверхности.

СВЕТОТЕНЬ – Свет обеспечивает возможность восприятия зрителем объема, поверхности и пространства. Зависит от направления света и от силы источника света.



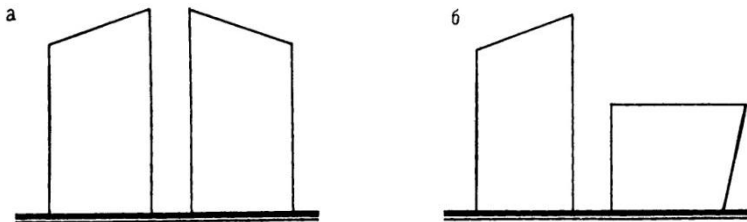
ЦВЕТ - свойство тел вызывать то или иное зрительное ощущение в соответствии со спектральным составом отражаемого или излучаемого ими света.

Цвет обладает такими основными характеристиками:

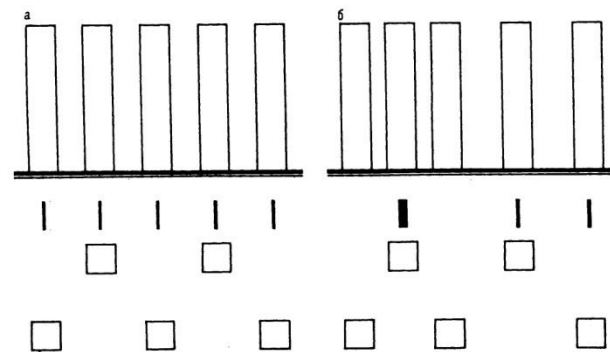
- цветовой тон (различные оттенки цвета),
- насыщенность и яркость (степень яркости цвета),
- ряд цветов от хроматических до ахроматических,
- светлота (отражающая способность цветовой поверхности).

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВОСПРИЯТИЕ РАЗЛИЧНЫХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФОРМ И ИХ ЭЛЕМЕНТОВ:

- Стремление к симметрии
- Стремление обнаружить систему, свести наблюдаемую сложность к более простому порядку



- Более простые формы воспринимаются легче
- Предельное число одновременно воспринимаемых человеком элементов около 7 ± 2
- Разделения множества на упорядоченные группы
- Местоположение объекта
- Повторяемость



В архитектурном и градостроительном проектировании разделяются три формы предмета:

- **функциональную**, или утилитарную, определяемую назначением предмета или пространства;
- **Конструктивную**, требующую знания физических, механических свойств материалов;
- **Эстетическую**, отвечающую высокому художественному вкусу

Знание композиционных закономерностей рационализирует профессиональную деятельность градостроителя, повышая результативность.