

ОСНОВНЫЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА КОМПОЗИЦИИ

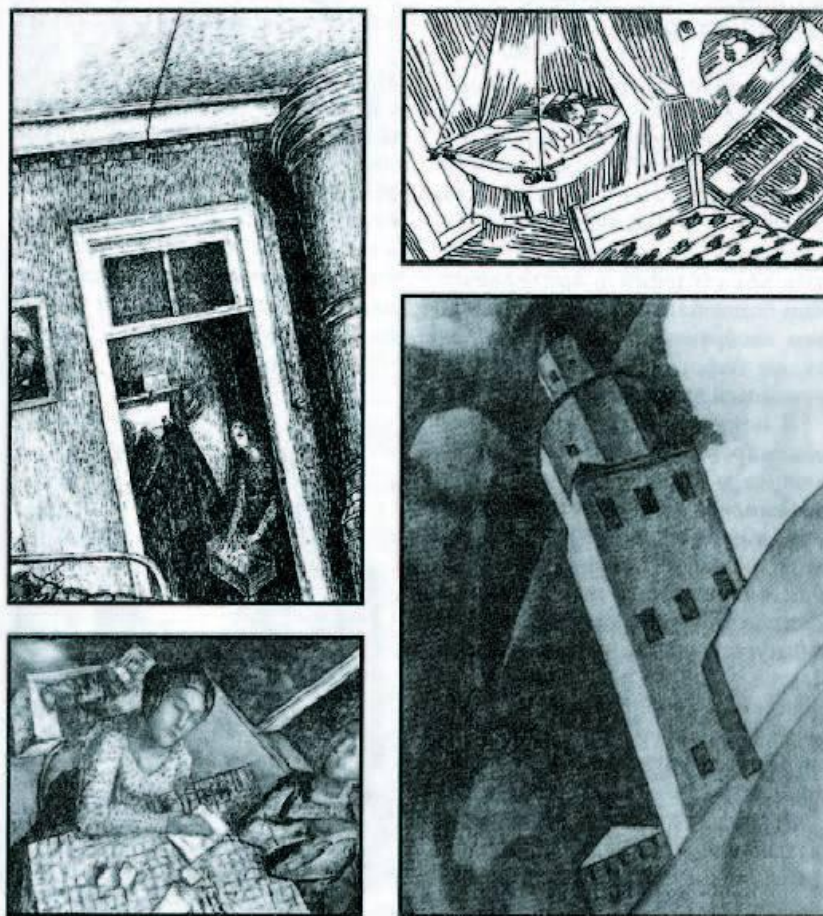
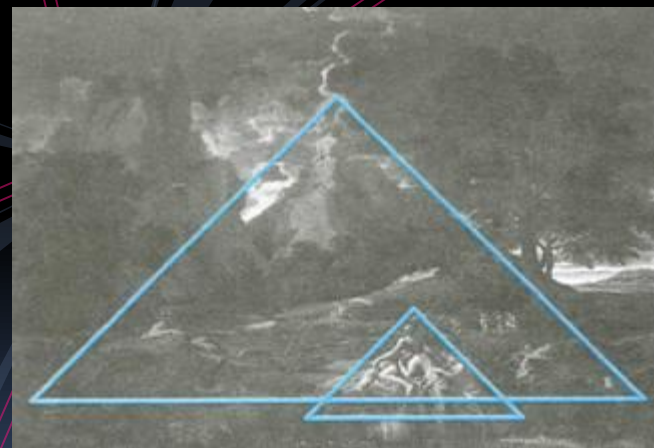
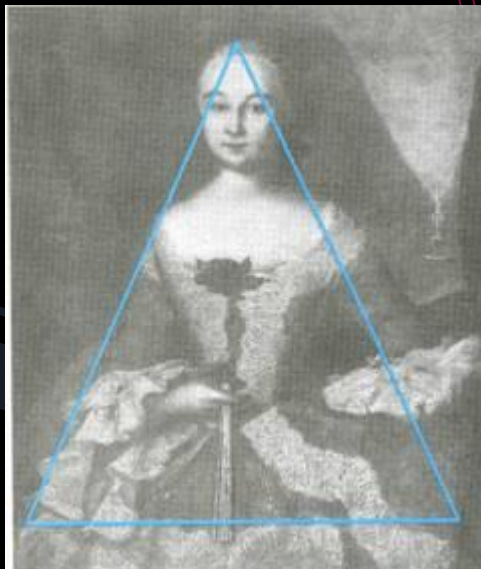

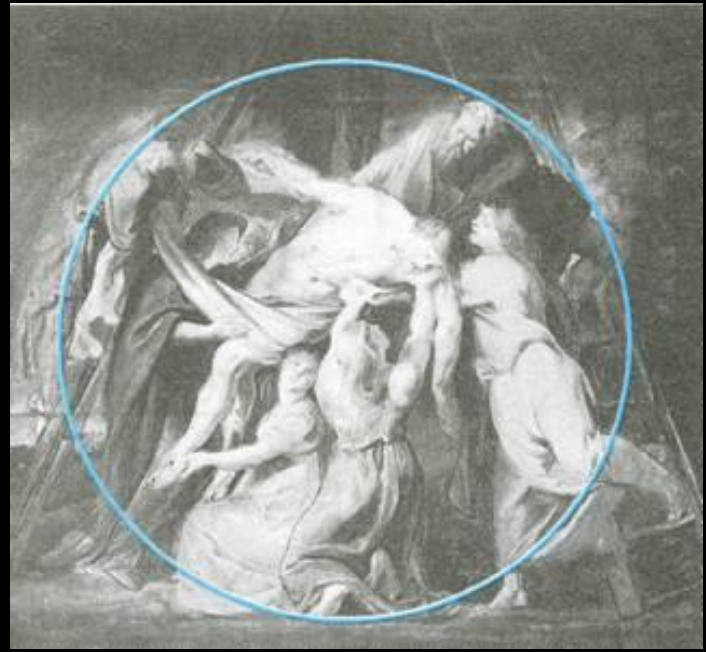
Рис. 41. Изображение сферического восприятия в картинах К. Петрова-Водкина

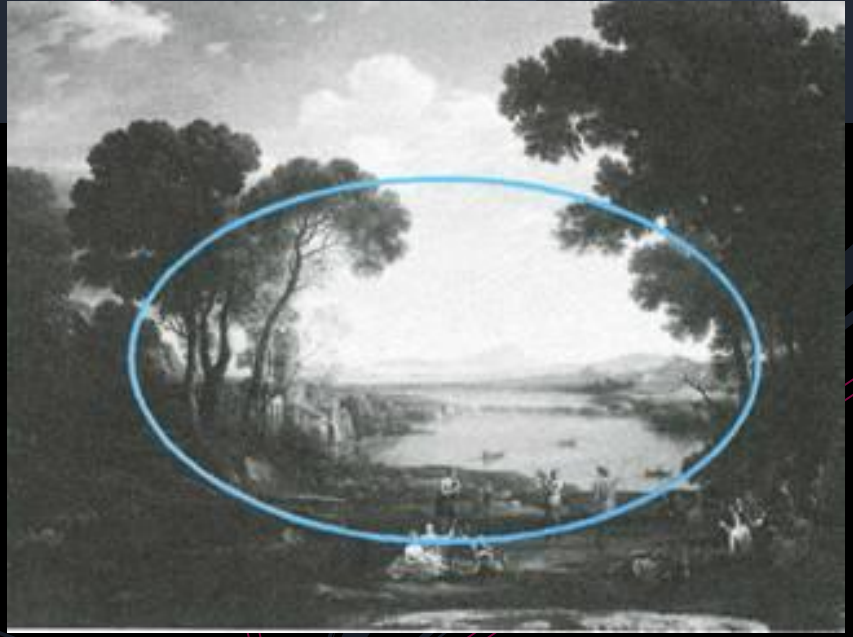
Схемы выделения акцентов композиции Если взглянуть на один и тот же натюрморт с разных точек зрения в поисках наиболее интересной и выразительной композиции, то можно заметить, что изменение ракурса помогает создать образ натюрморта

Схемы композиции в разных жанрах.

Каждое из этих средств имеет самостоятельное значение; все они необходимы для передачи художественной выразительности картины.

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)**

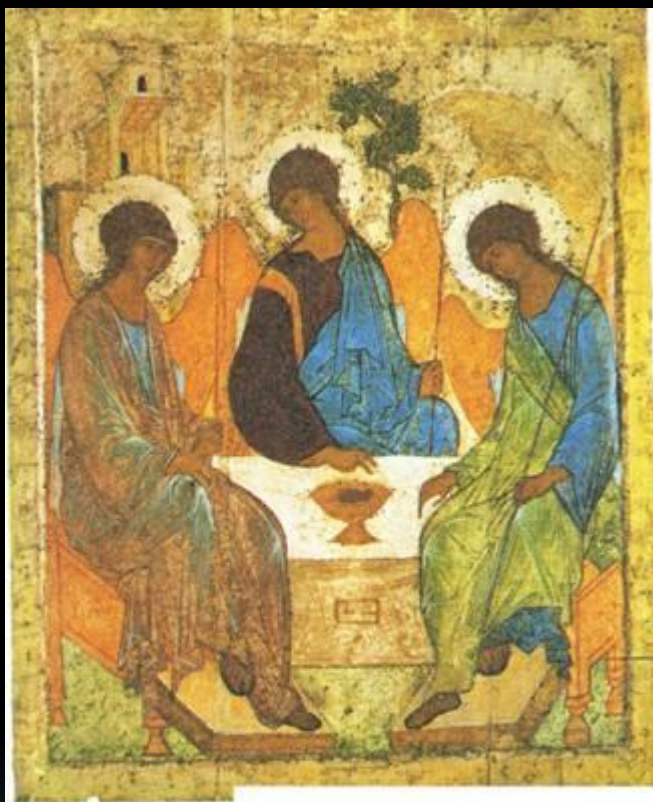
10. **Цвет**

11. **Декоративность**

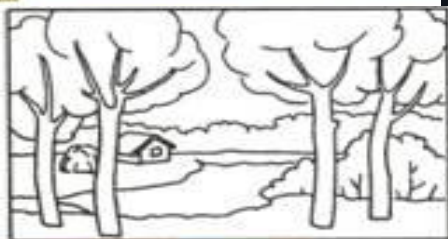
12. **Открытость и замкнутость**

13. **Целостность**

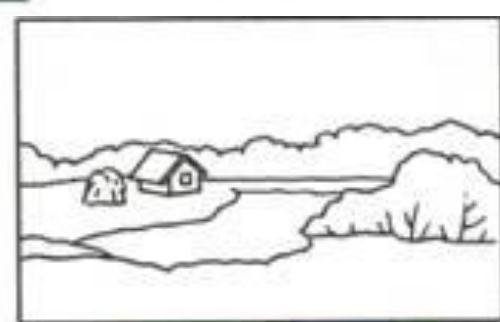
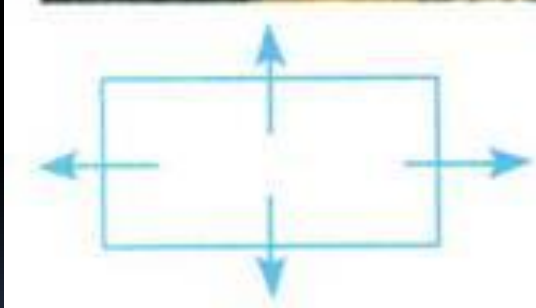

Открытая и замкнутая композиция.

10

11

13

- ни одна часть композиции не может быть изъята или заменена без ущерба для целого;
- части не могут меняться местами без ущерба для целого;
- ни один новый элемент не может быть присоединен к композиции без ущерба для целого.

Элементы композиции

Формат произведения

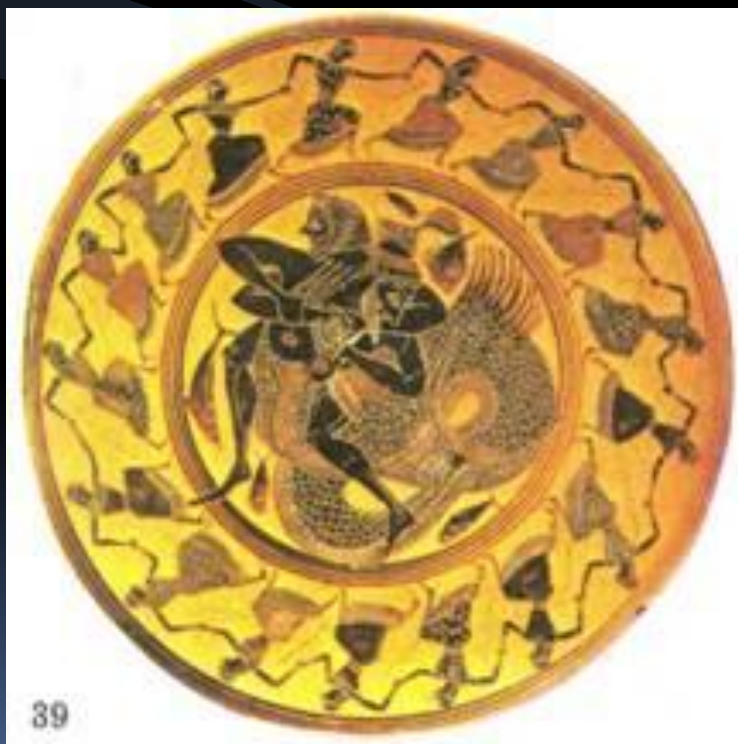

Ритм как выразительное

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

В живописи, графике, скульптуре, декоративном искусстве ритм присутствует как одно из важнейших выразительных средств композиции, участвуя не только в построении изображения, но и зачастую придавая содержанию определенную эмоциональность

39

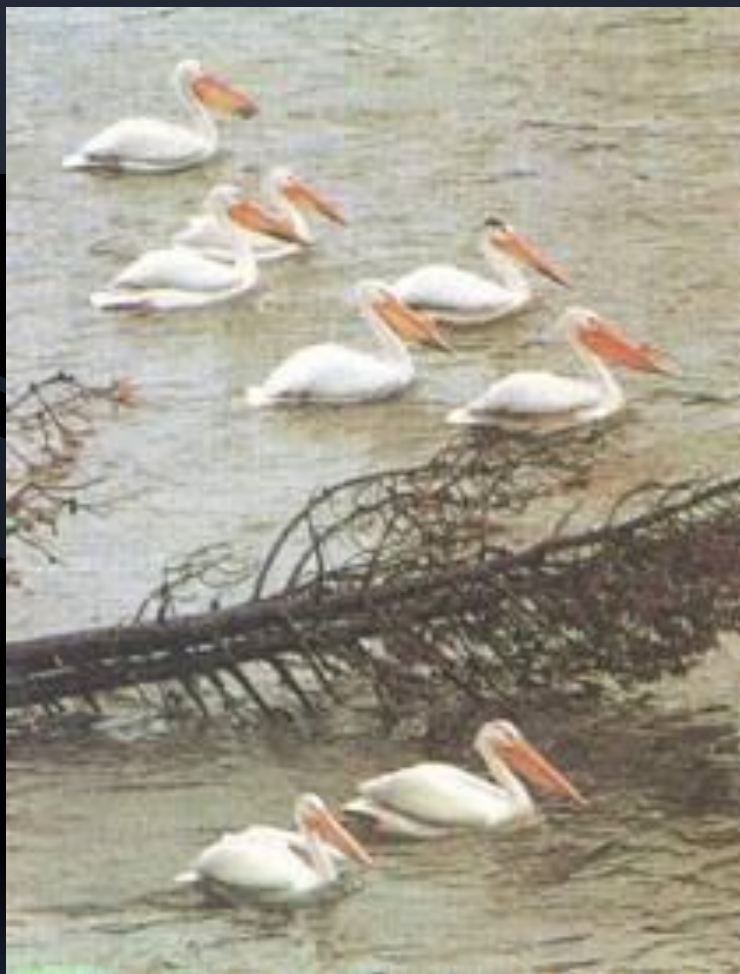

Ритм может быть задан линиями, пятнами света и тени, пятнами цвета. Можно использовать чередование одинаковых элементов композиции, например фигур людей, их рук или ног. В результате ритм может строиться на контрастах объемов. Особая роль отводится ритму в произведениях народного и декоративно-прикладного искусства. Все многочисленные композиции разнообразных орнаментов построены на определенном ритмическом чередовании их элементов.

Ритм является одной из «волшебных палочек», с помощью которых можно передать движение на плоскости.

А. РЫЛОВ. В голубом просторе

Э. ДЕГА. Голубые танцовщицы

31. Ferdinand Hodler (1853–1918), *Auszug der deutschen Studenten in den Kampf, 1815*, Öl auf Leinwand, 365 x 510 cm, 1907–1909, Jena, Aula der

Künstlerinnen gegründet worden war. Dort war u.a. Paula Becker (später Modersohn-Becker) eine

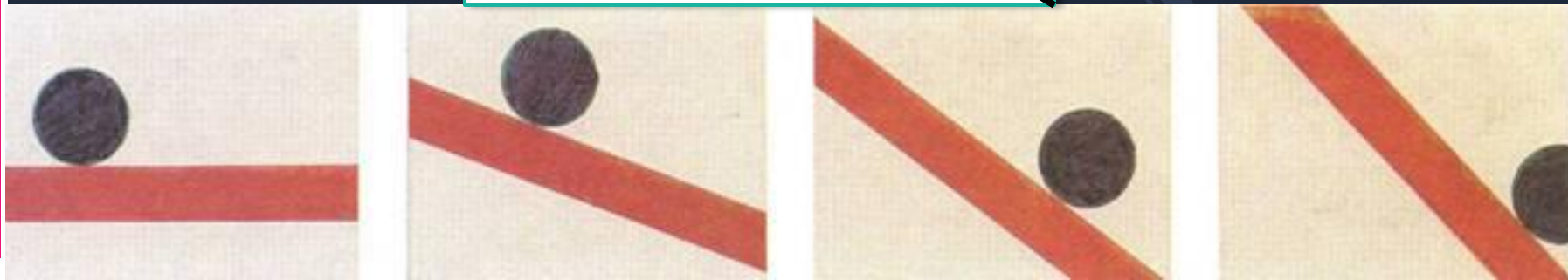
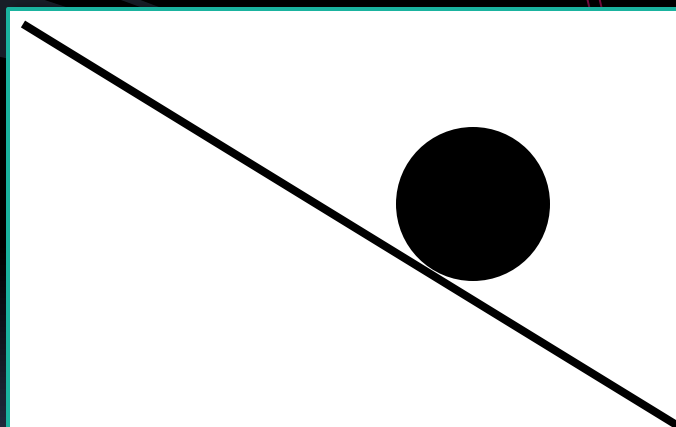
Lubets.ru

Динамика – движение

Правило передачи движения:

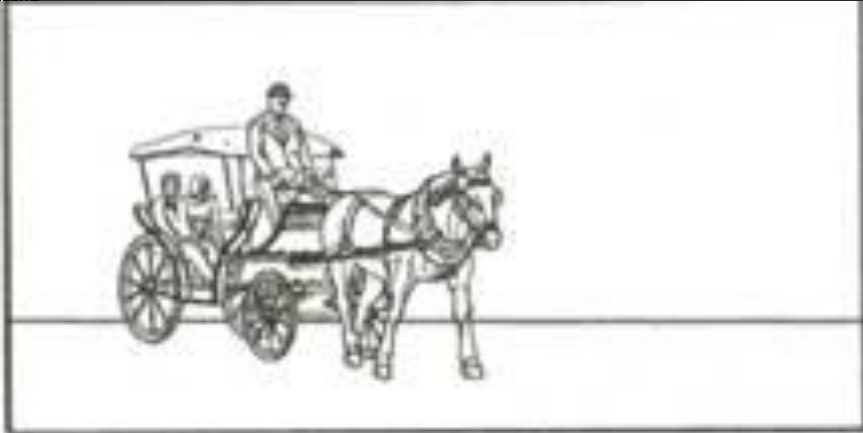
- если на картине используются одна или несколько диагональных линий, то изображение будет казаться более динамичным
- эффект движения можно создать, если оставить свободное пространство перед движущимся объектом
- для передачи движения следует выбирать определенный его момент, который наиболее ярко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

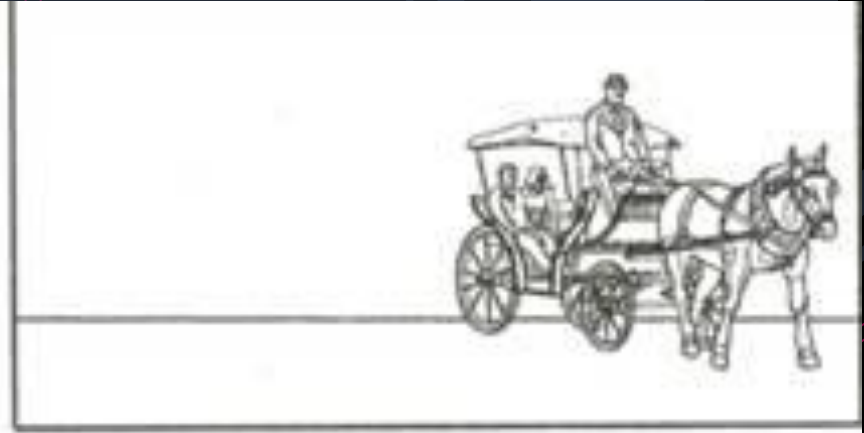
Динамика – движение

а

б

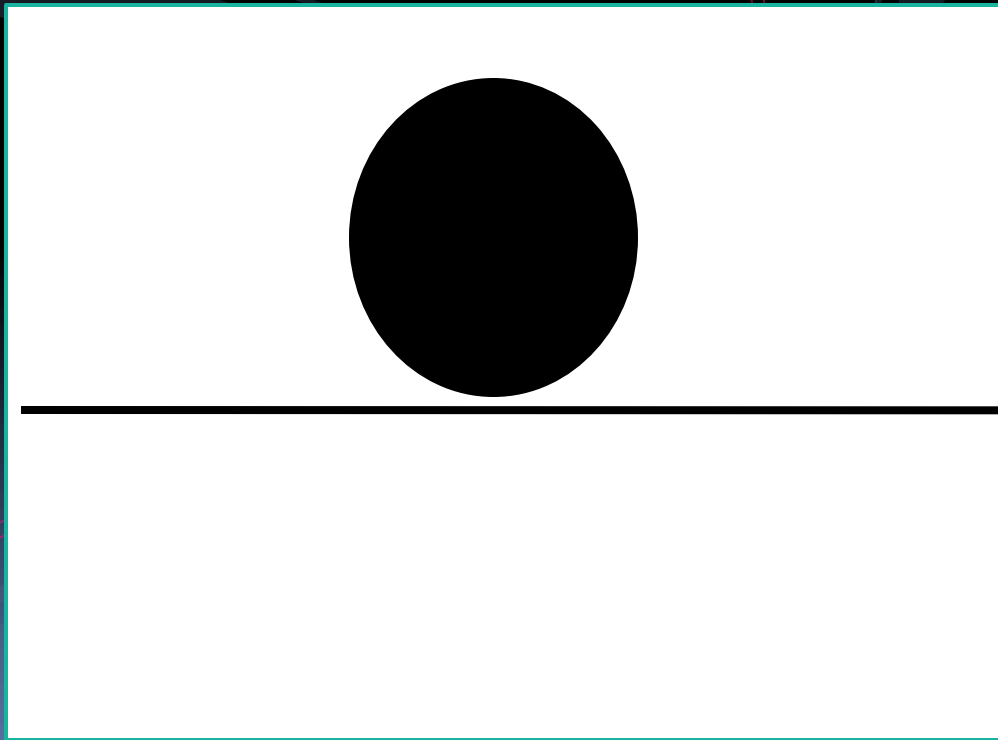
. МИРОН. Дискобол

Статика – спокойствие (фундаментальность)

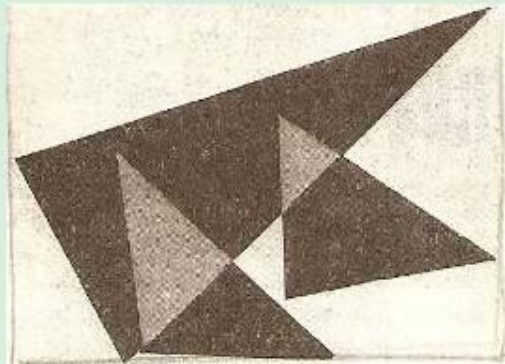
Правило передачи покоя:

- 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

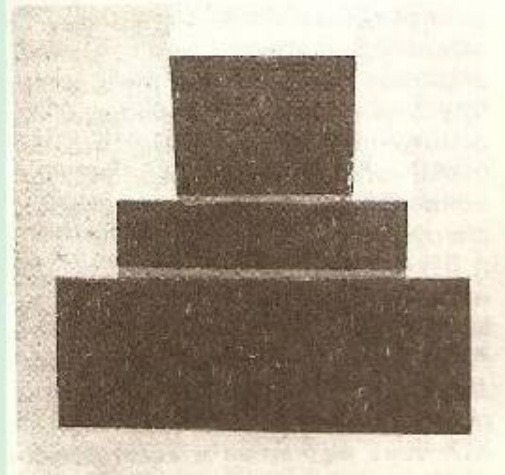

Схемы решений **статичной** и динамичной композиции

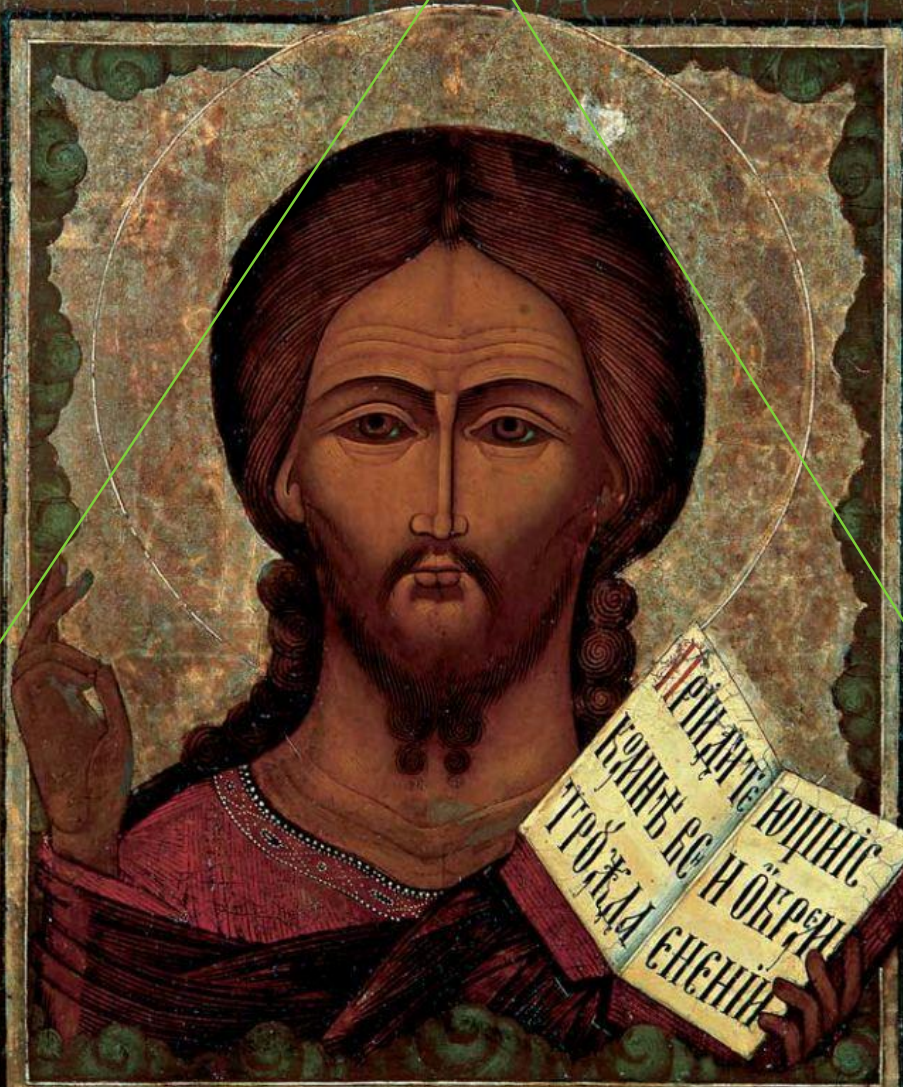
Динамика

Статика

Иже
всехъ
твора
сущий

Иже
всехъ
твора
сущий

Образъ Господа Вседержителя Р. Борисъ

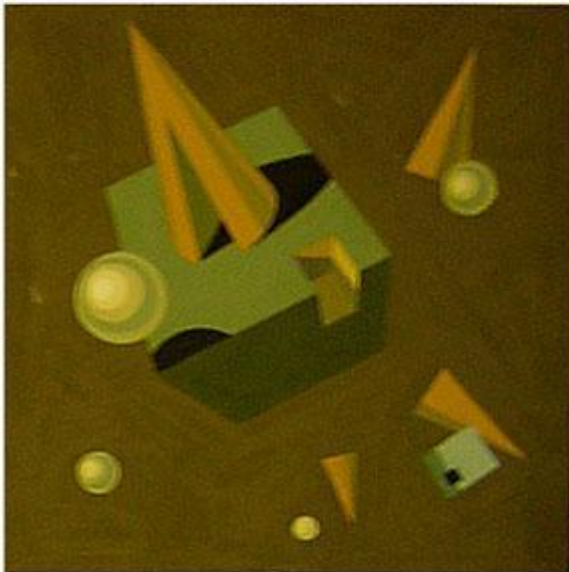
К. КОРОВИН. Зимой

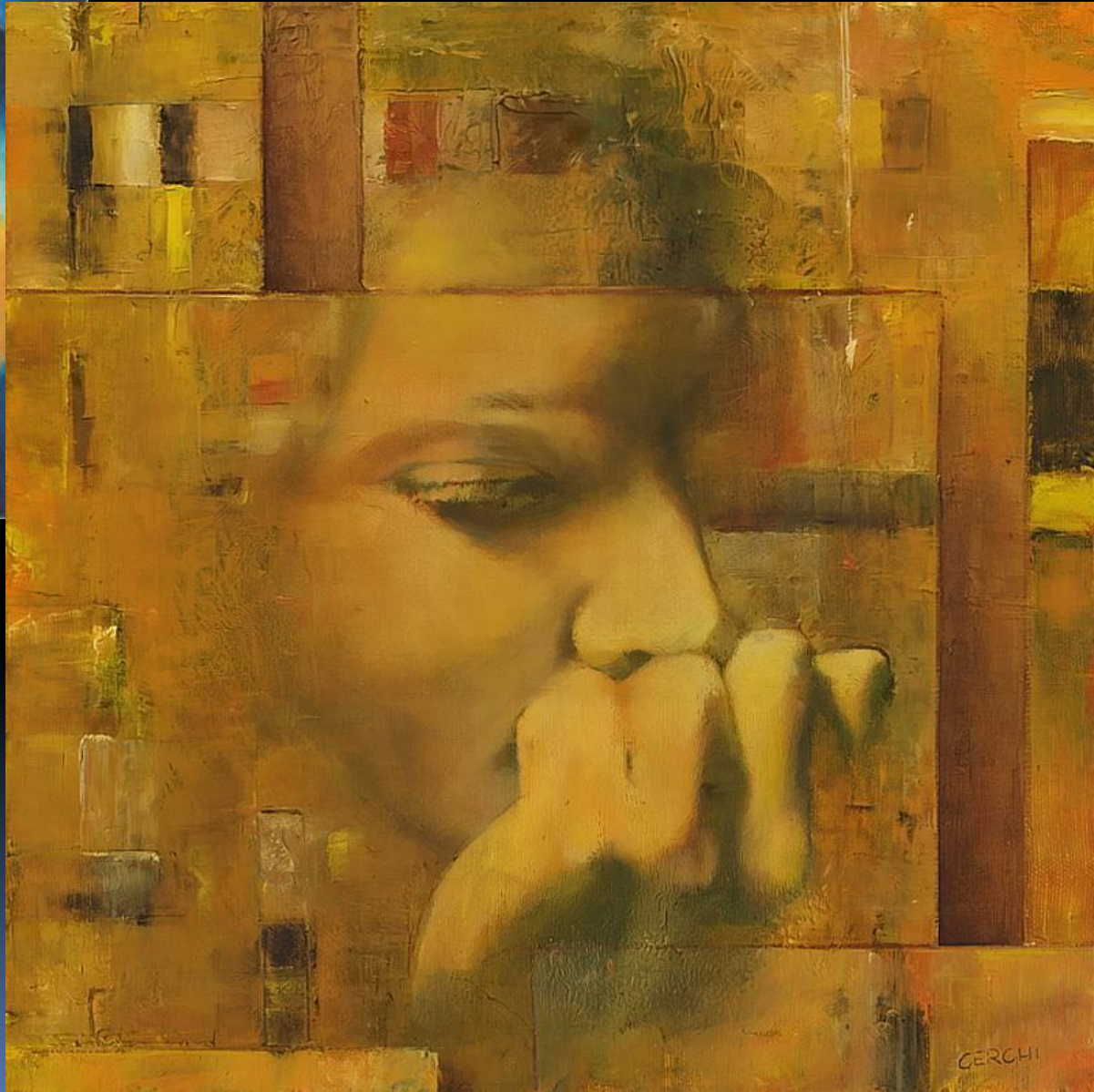

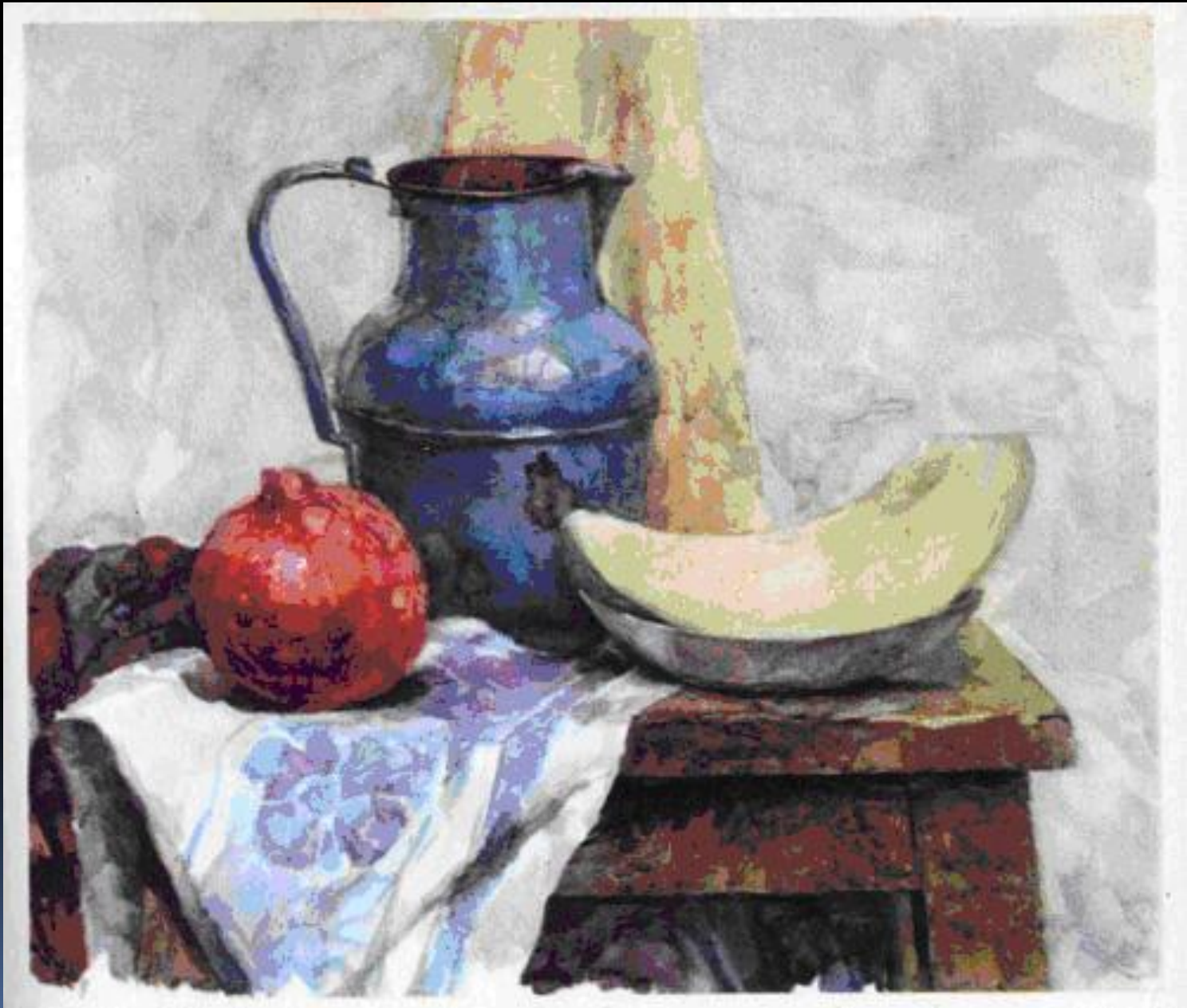

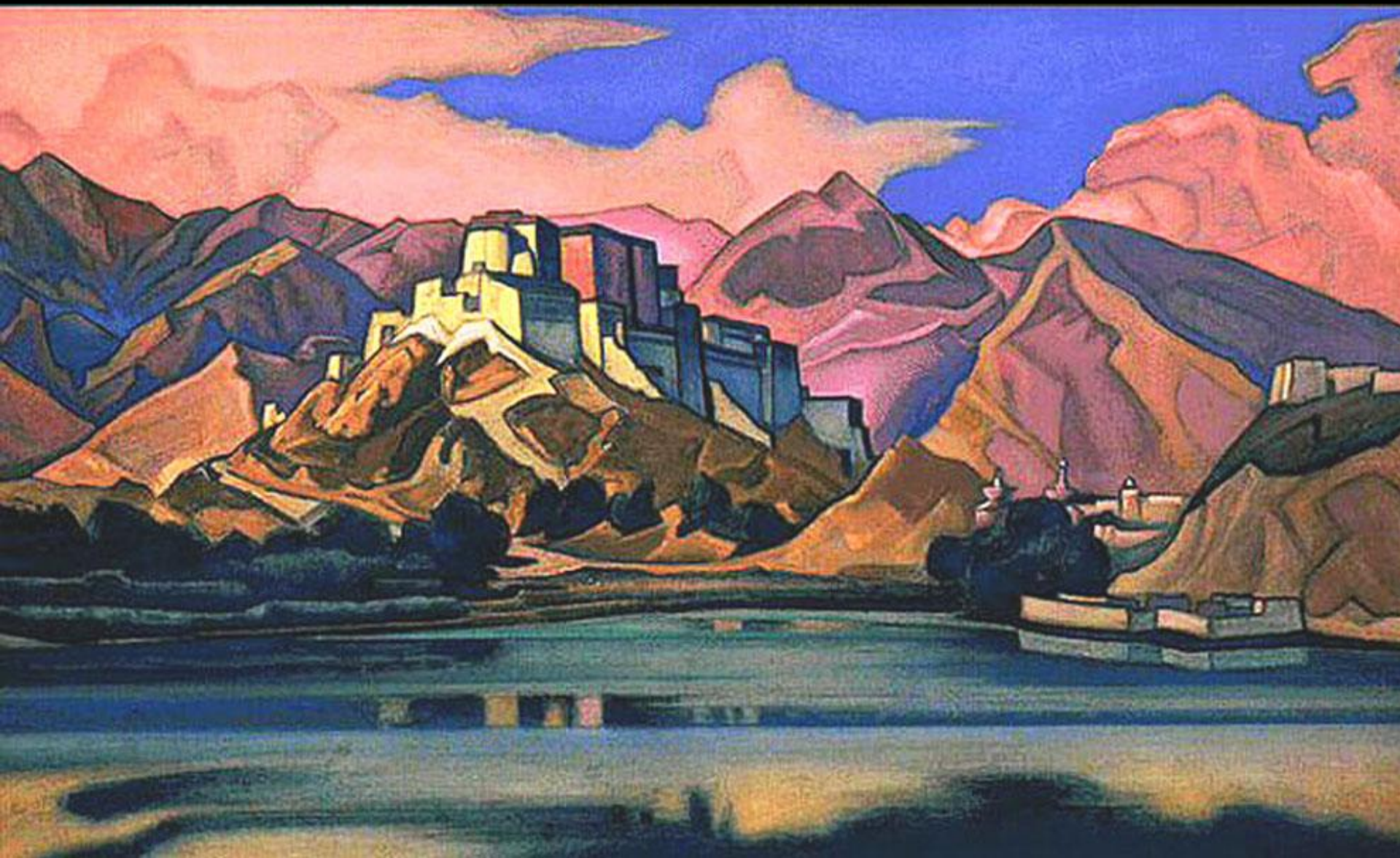

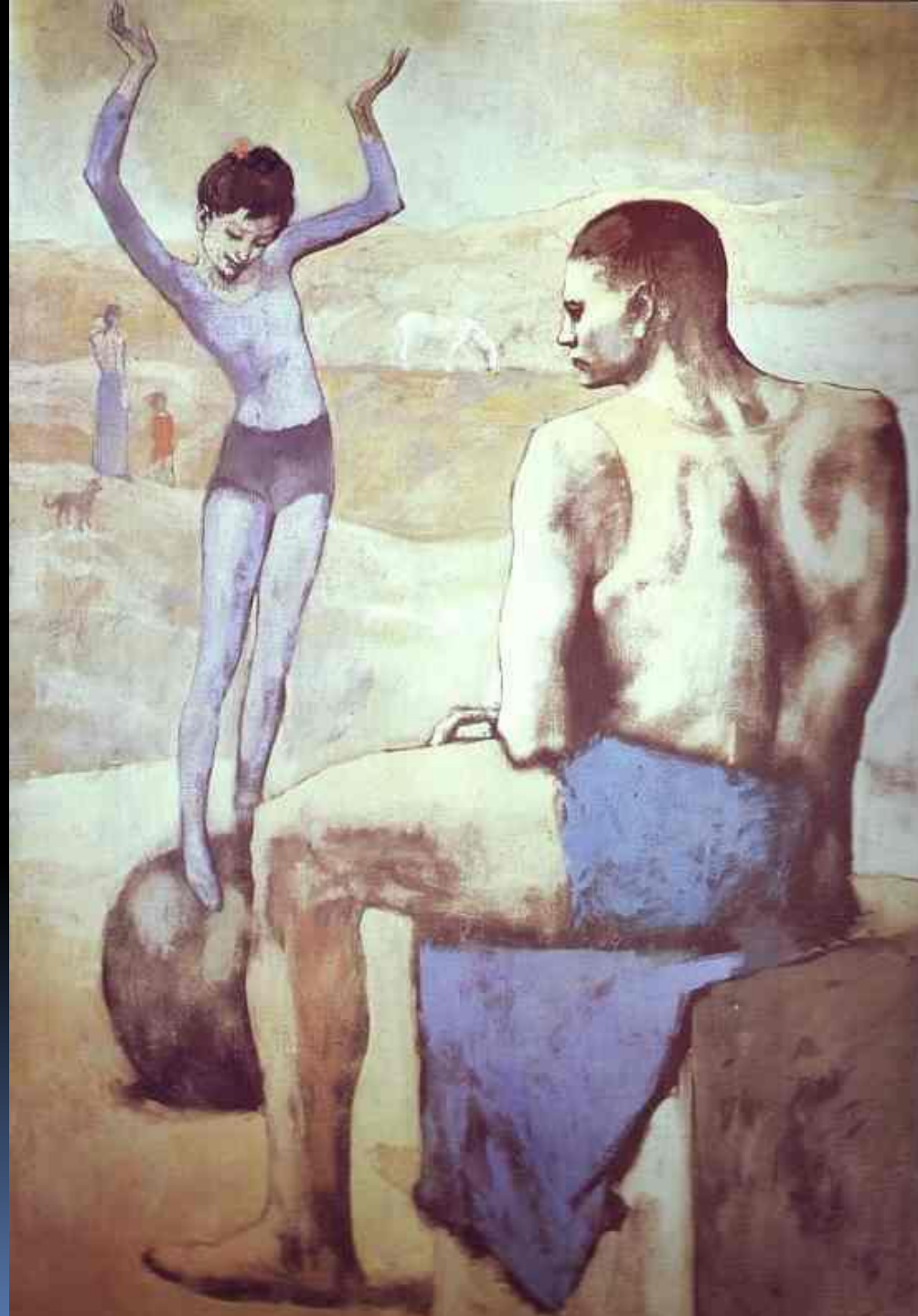

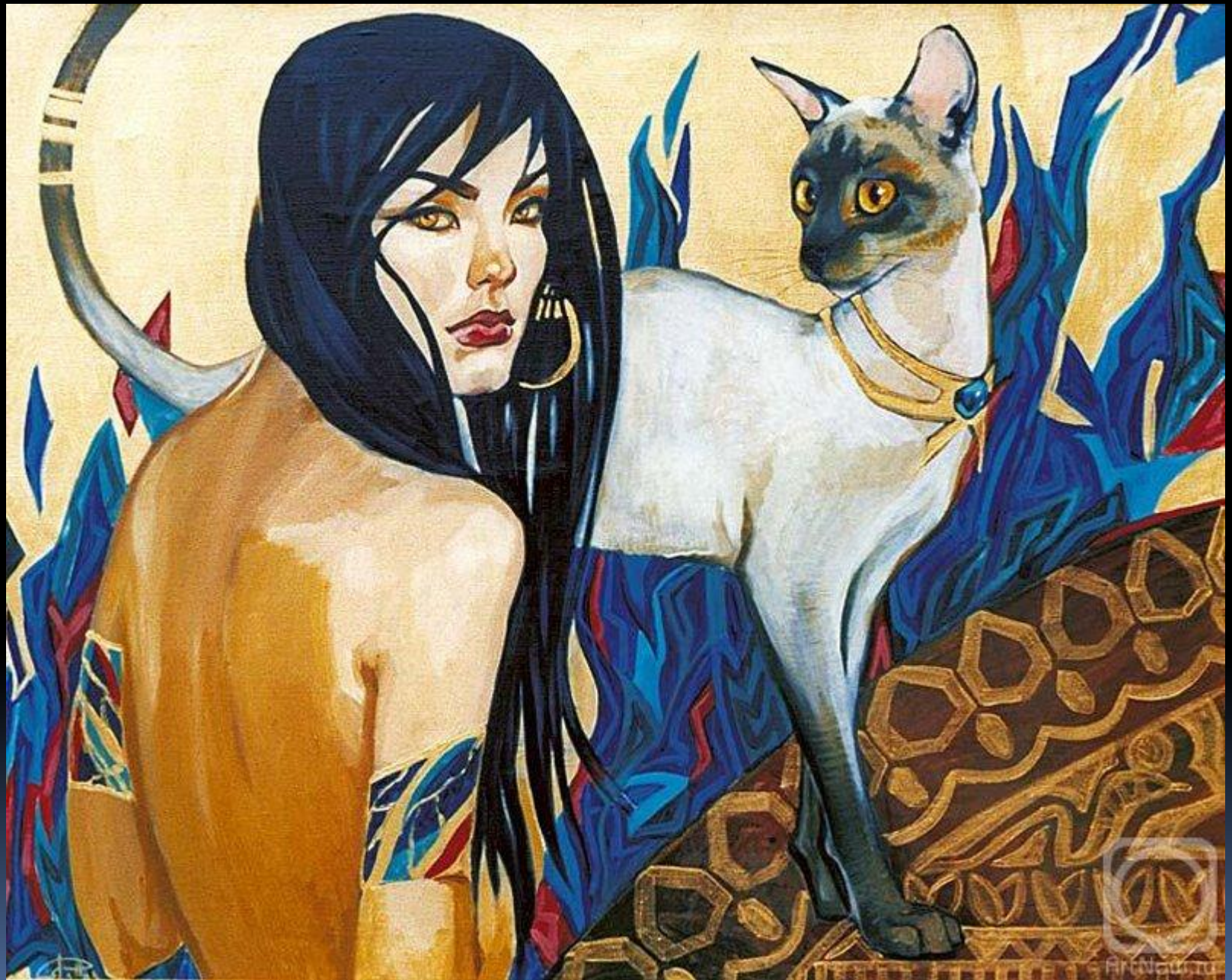

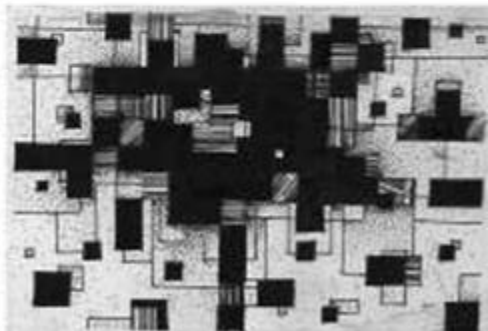
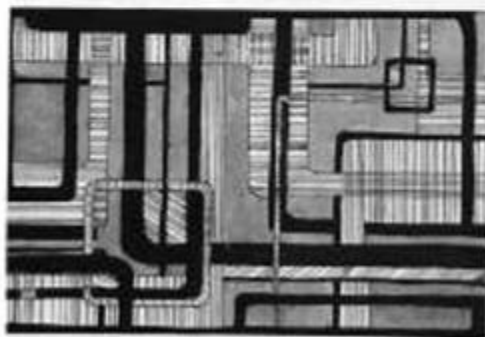

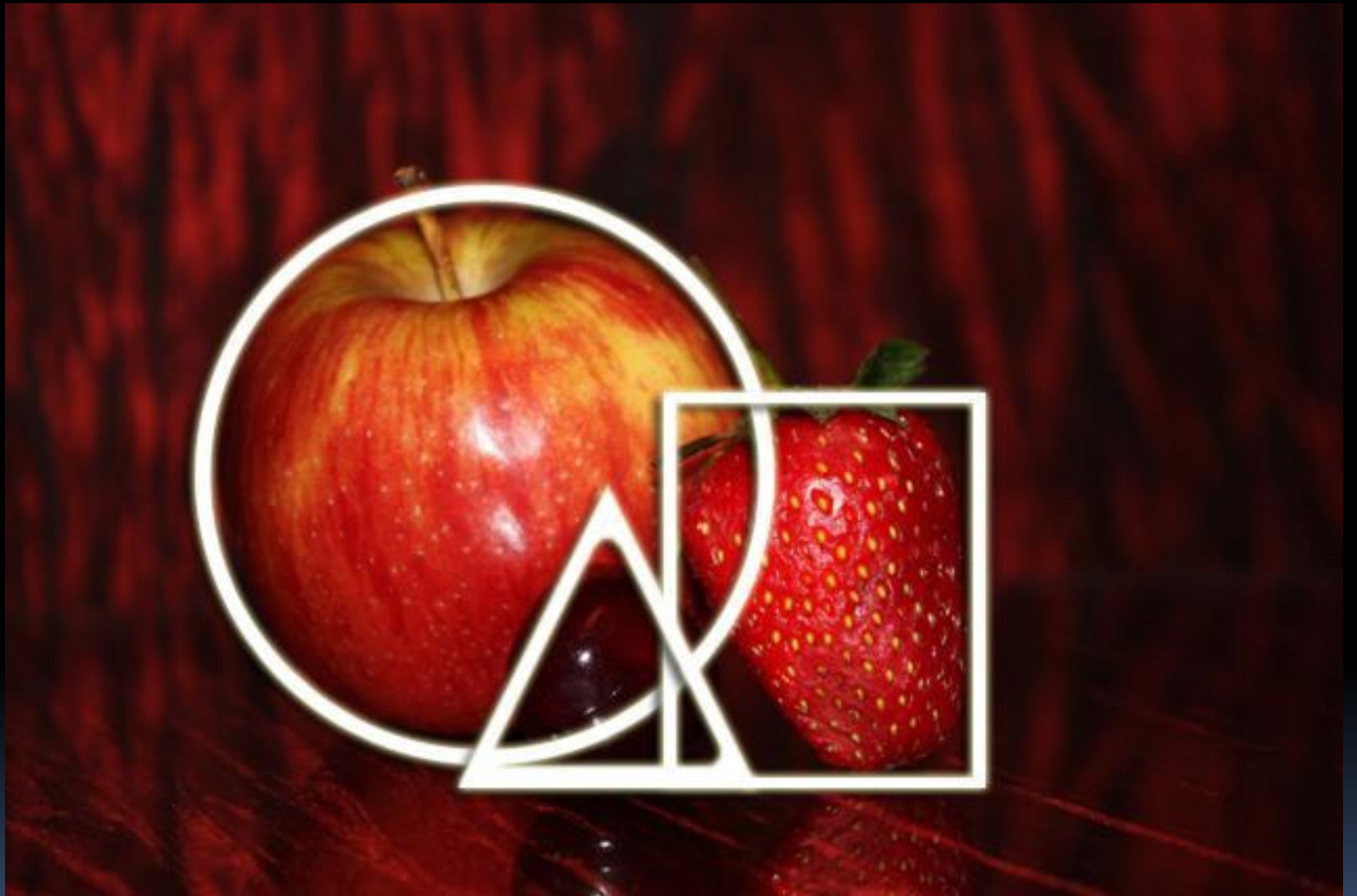

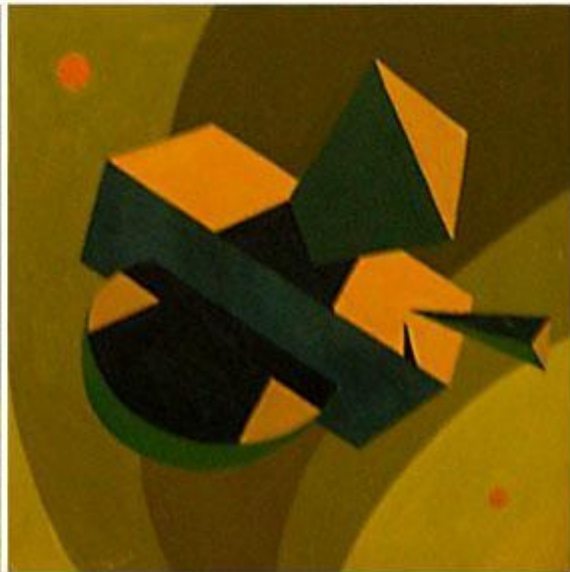
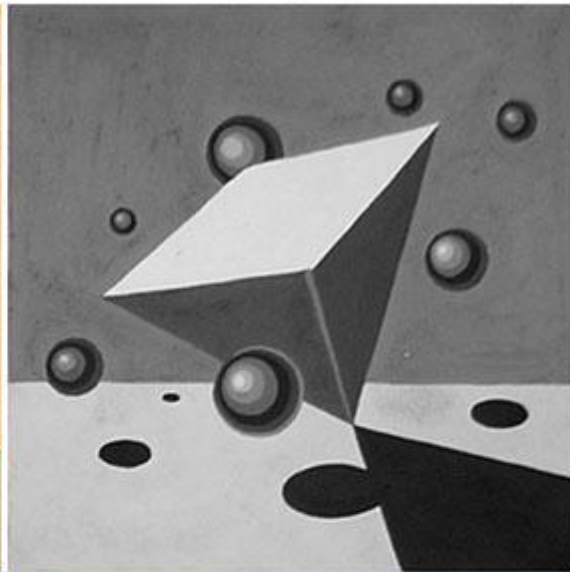

Аталанта и Гиппоменей
1611, Музей Прадо, Мадрид

Симметрия и асимметрия

Художники разных эпох использовали симметричное построение картины. Симметричными были многие древние мозаики. Живописцы эпохи Возрождения часто строили свои композиции по законам симметрии. Такое построение позволяет достигнуть впечатления покоя, величественности, особой торжественности и значимости событий

Симметрия_ -выразительное средство композиции, где все элементы расположены практически зеркально по отношению к центральной оси картины, и является уравновешенной.

Симметрия – это тождественное расположение элементов относительно точки, оси, или плоскости симметрии, воспринимаемое глазом как особый вид упорядоченности равновесия и гармонии.

Строится симметричное изображение таким образом, для начала определяют границы изображения и ось симметрии, затем повторяют рисунок в зеркальном отражении.

Достаточно симметрии присутствует и в окружающей среде. Симметрично устроены: фигура человека, крылья бабочки, снежинка и т.д. Симметричные композиции — статичны и уравновешены.

Симметрия и асимметрия

Примеры зеркальной симметрии:

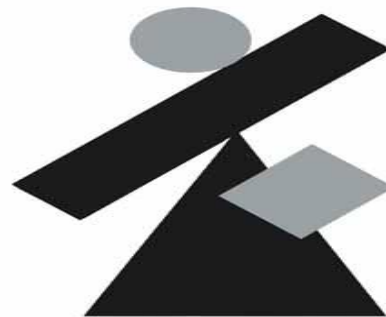
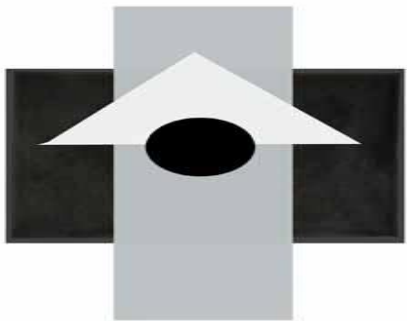
РАФАЭЛЬ. Сикстинская мадонна

68

ВАСНЕЦОВ. Богатыри

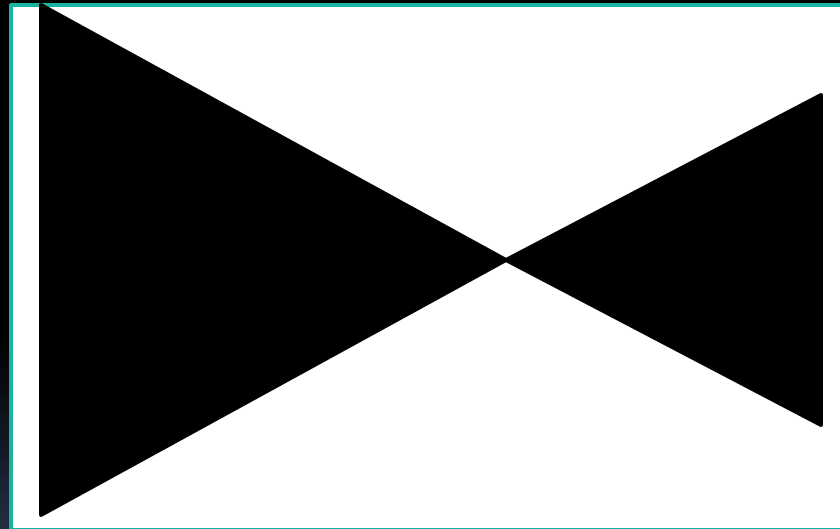

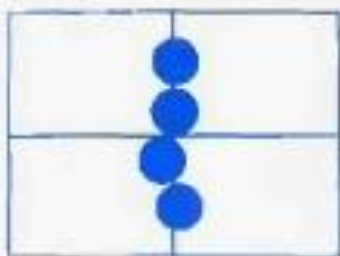
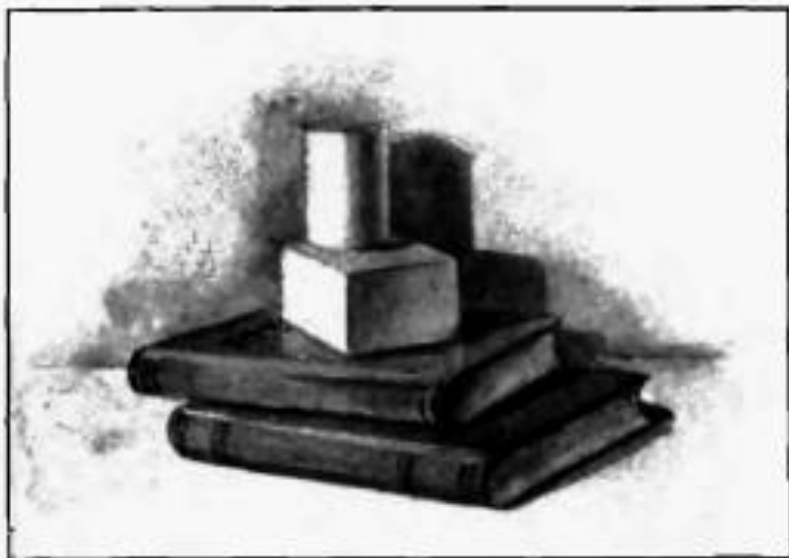

Асимметрия – это отсутствие или нарушение симметрии (дисимметрия). Т.е. это вариант композиции, при котором сочетание и расположение элементов, осей и плоскостей симметрии не наблюдается.

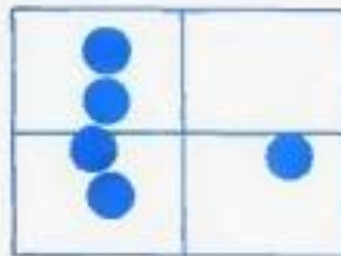
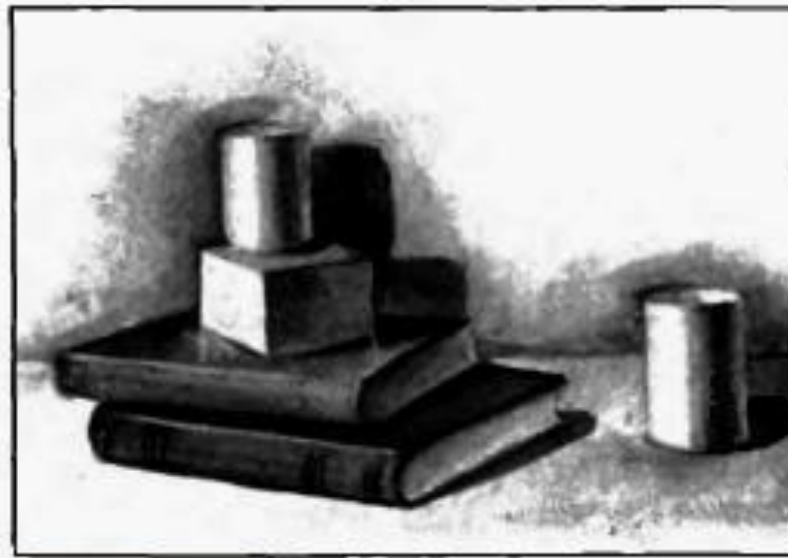
В асимметричной композиции иногда равновесие совсем отсутствует, если смысловой центр находится ближе к краю картины.

асимметричность, нарушая равновесие, привлекает к себе внимание, вносит элемент движения и создает впечатление живой формы.

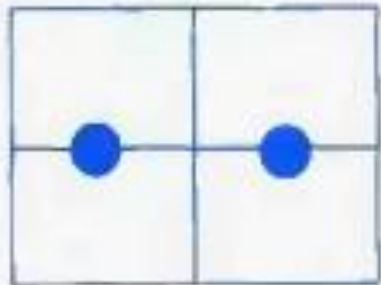

а
64

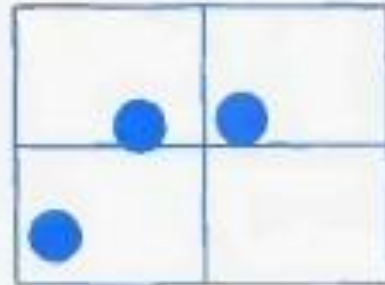

б

Композиция: 'а – симметричная, б – асимметричная

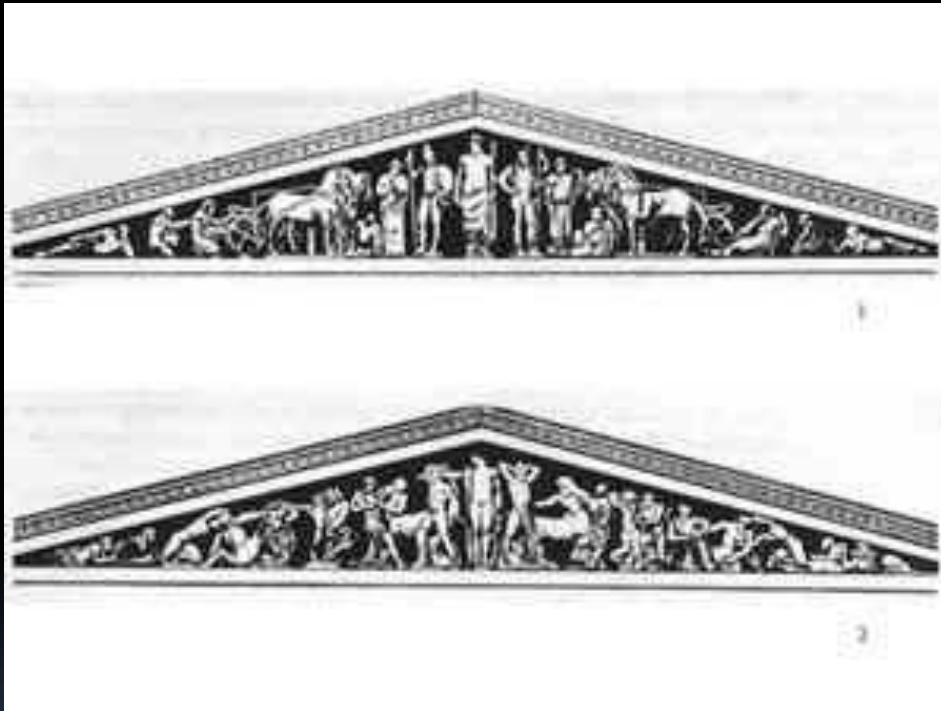

а
65

б

Законам симметрии пользовались еще архитекторы и скульпторы Древней Греции. Ярким выражением его может служить западный фронто́н храма Зевса в Олимпии, на котором многофигурная композиция “Борьба лапифов с кентаврами в присутствии бога Аполлона”, росписи ваз, фресок.

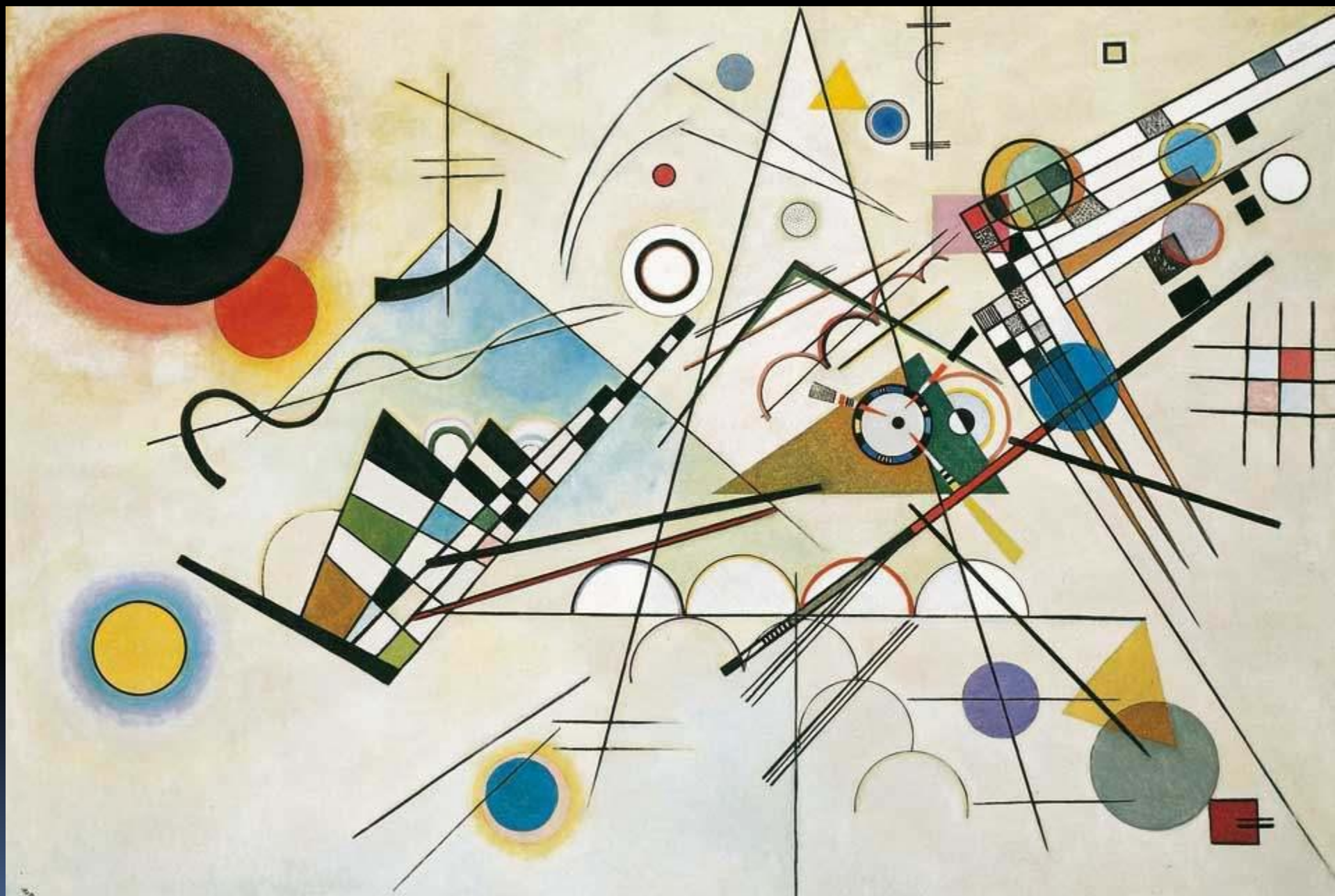

Тайная вечеря", Леонардо да Винчи

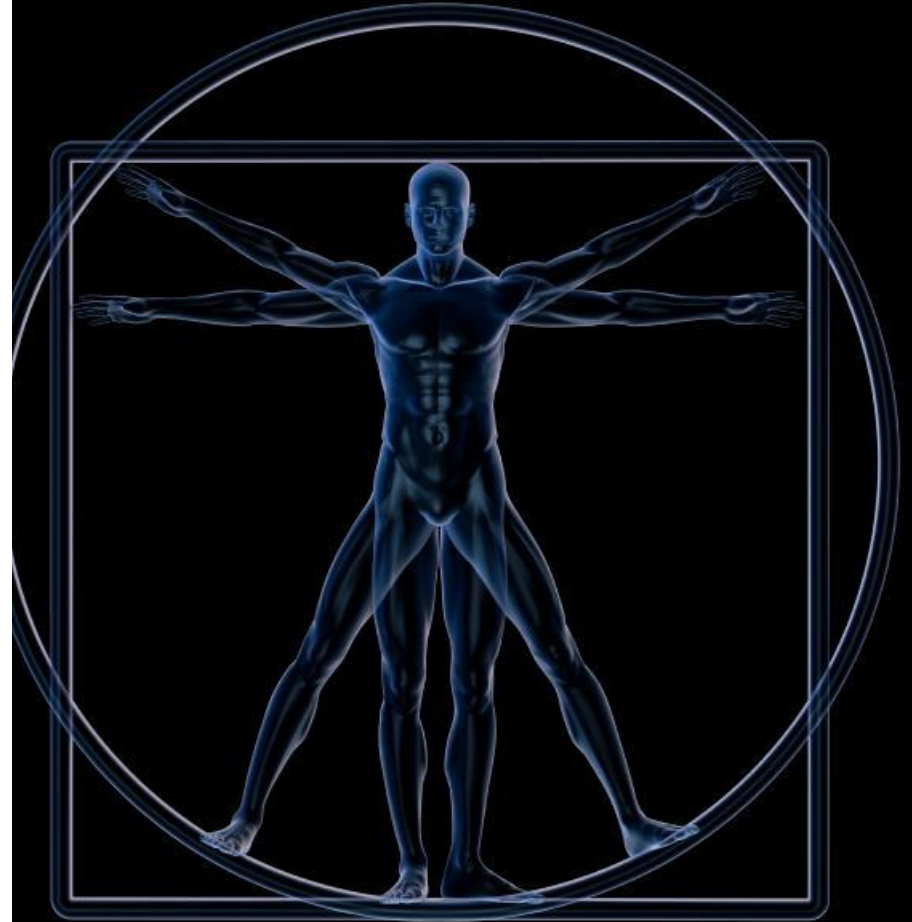
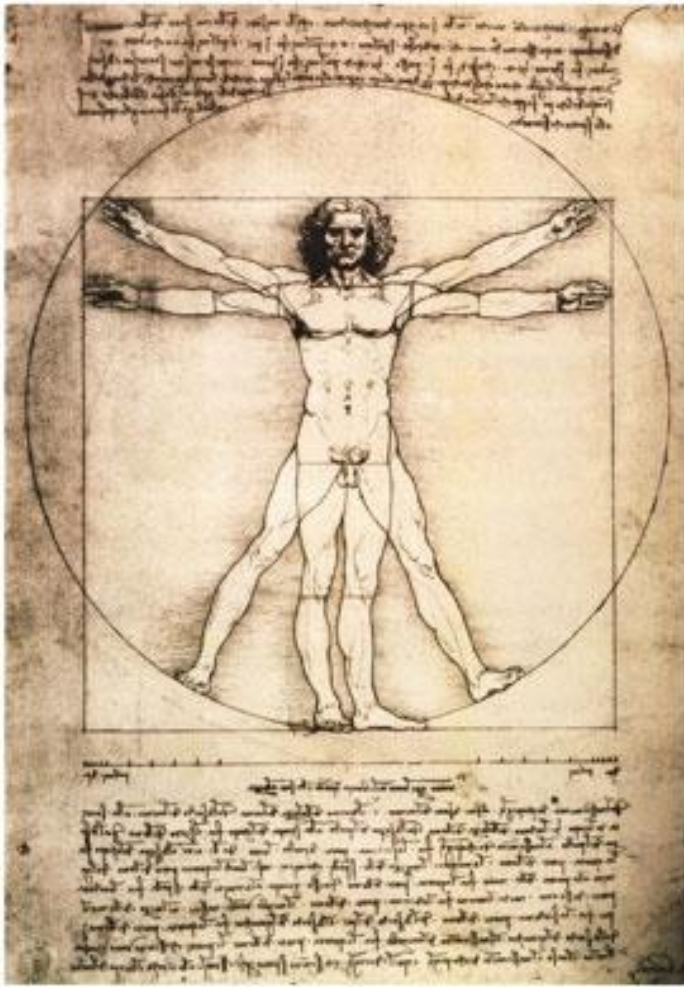

Vasily Kandinsky - "Komposition 8" (Composition 8), July, 1923 - Oil on canvas, (140 x 201 cm) 55 1/8 x 79 1/8 inches.
Solomon R. Guggenheim Museum, New York. Solomon R. Guggenheim Founding Collection, By gift. 37.262.

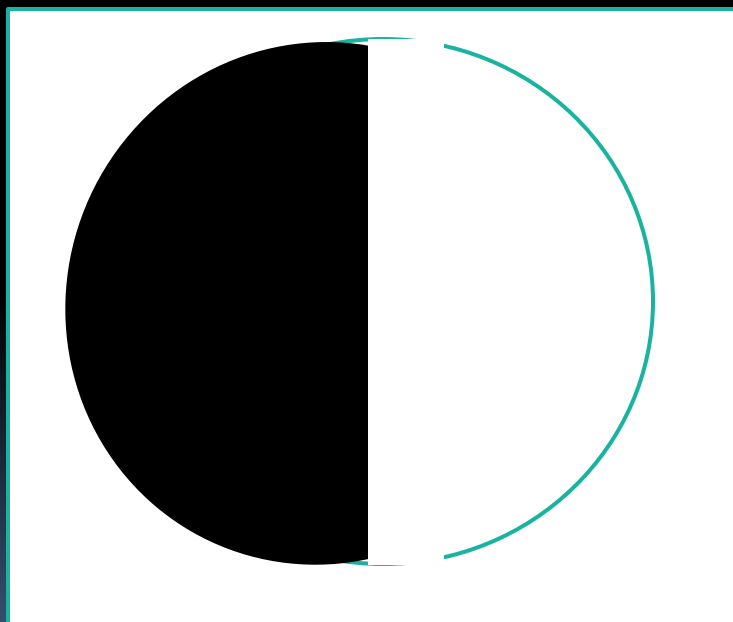

Контраст

Термин «контраст» обозначает резкую разницу, противоположность сторон.

Контраст - это резкое отличие предметов по тем или иным свойствам (размерам, форме, цвету, светотени и т. д.), резко выраженная противоположность признаков предметов: длинный - короткий, толстый - тонкий, крупный - мелкий. Признак этот должен легко определяться и быть понятным — например, форма или ажурность, фактура поверхности, цвет.

Контраст - противопоставление, борьба разных начал в композиции - всегда был одним из наиболее широко используемых средств в руках живописца, скульптора, архитектора. В контрасте преобладает различие над сходством. Сущность композиции, построенной на контрасте, - в активности ее визуального воздействия: в отличие от нюансных контрастные отношения раскрываются сразу, если они умело использованы автором композиции.

Контраст включает в себе явную противоположность, а нюанс еле заметный переход, оттенок.

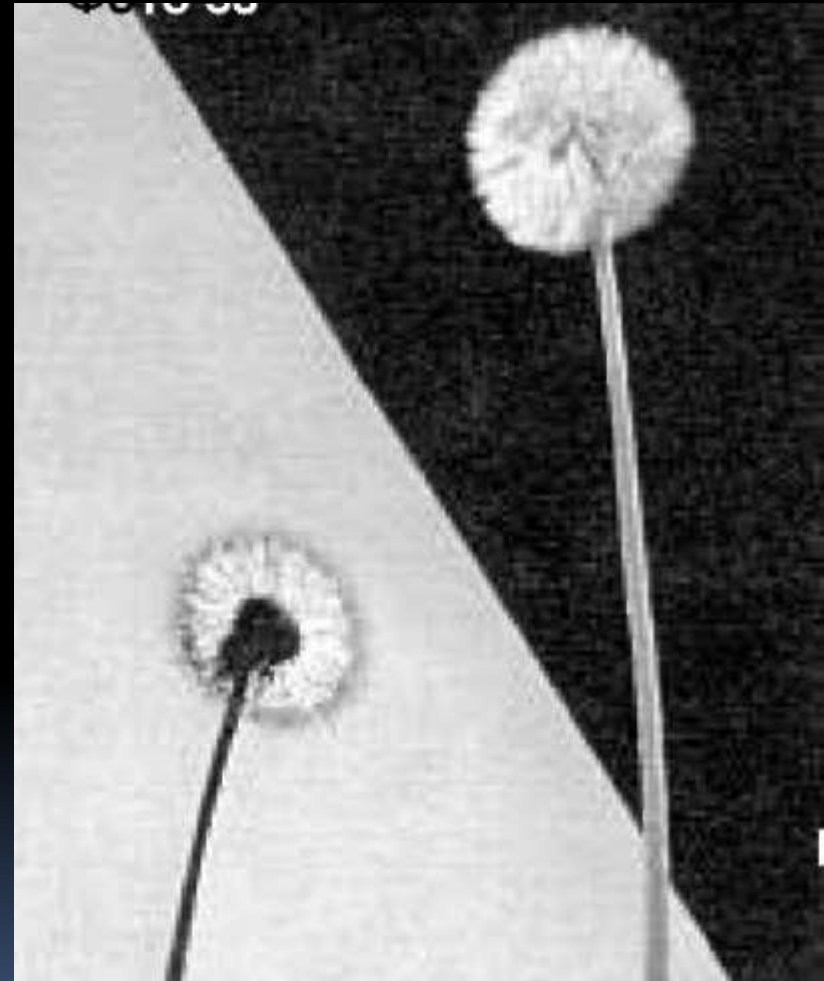
Нюанс означает едва заметные, незначительные отличия предметов по каким-либо свойствам.

Основными контрастами в изобразительном искусстве являются тоновой (светлотный) и цветовой природные контрасты. На их основе возникают и действуют другие виды контрастов — контрасты линий, форм, размеров, характеров, состояний, а также контрасты, связанные с идеями (контрасты идей, положений), контрасты в построении сюжета (контрасты в нахождении конструктивной идеи) и т. д. На основе вышесказанного о контрастах, определяя роль и значение контрастов в изобразительном да и в других видах искусства, следует сказать:

- 1) контрасты являются законом композиции, представляющим собой специфическое проявление всеобщего закона диалектики — закона единства и борьбы противоположностей;
- 2) без контрастов нельзя создать не только произведения искусства, но даже простое изображение, в том числе линейный рисунок. Контрасты — это необходимое условие для того, чтобы зритель увидел изображение, так как без них изображение сольется с фоном по тону или цвету;
- 3) контрасты создают выразительность произведения искусства и поэтому выступают воздействующей силой композиции;
- 4) контрасты в композиции выступают как композиционная сила не только с точки зрения «механики» построения, т. е. построения композиции как какой-то структуры, но и с точки зрения творческого процесса создания художественных образов: большая часть творческого процесса создания художником произведения — от появления замысла и первых черновых эскизов композиции до завершения — это все композиционная работа, которая пронизана мыслью об основной идее, об основных образах и облике произведения. А это всегда, даже в первоначальном замысле, когда образ произведения находится в зрительной памяти художника, предполагает наличие тех или иных контрастов. Поэтому основная работа над произведением связана с проблемой определения характера контрастов в связи с созданием художественного образа.

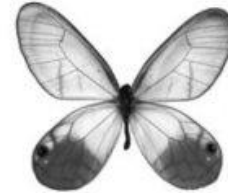
Живопись строится на контрасте теплых и холодных цветов. Сила цвета увеличивается от сочетания его с контрастным (дополнительным) цветом, например: красного с зеленым, синего с оранжевым, желтого с фиолетовым и т. д.

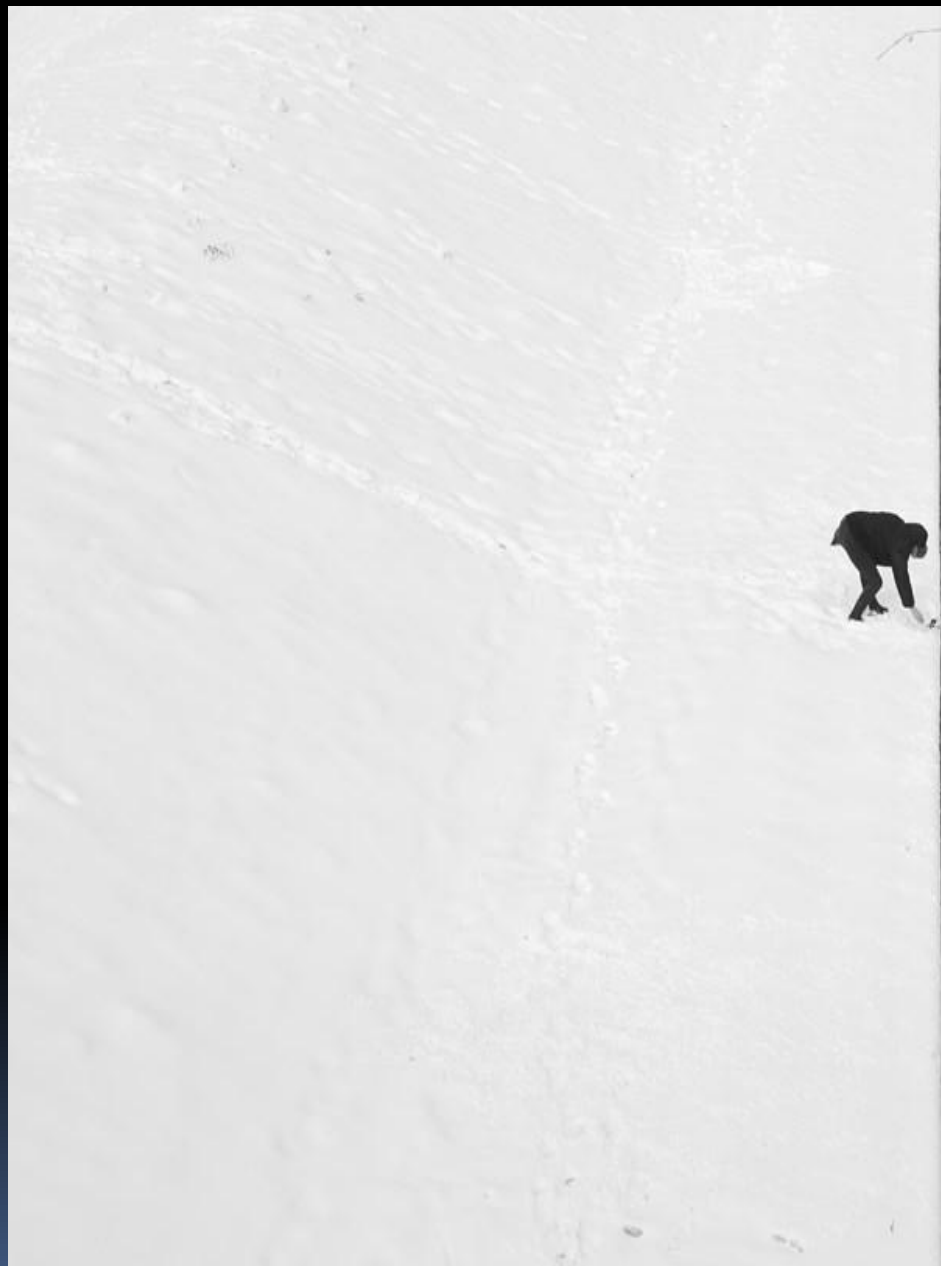

Butterfly brushes

www.thaneeya.com

Arts.In.UA

Տյւրուպ ՐԱՅՈՐԵԱՆ

Rehs
Galleries, Inc

Antoine Blanchard

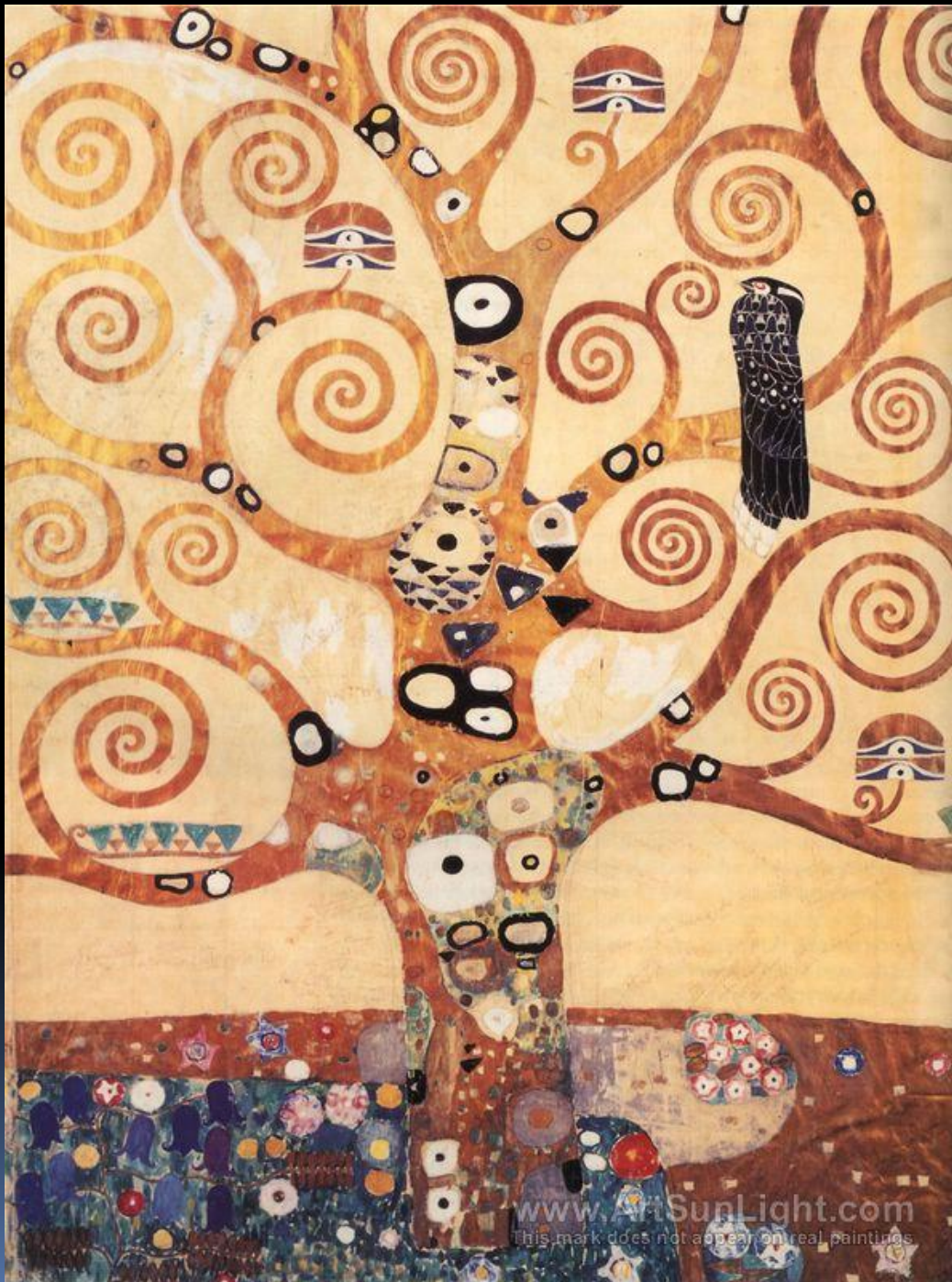

www.ArtSunLight.com
This mark does not appear on real paintings

