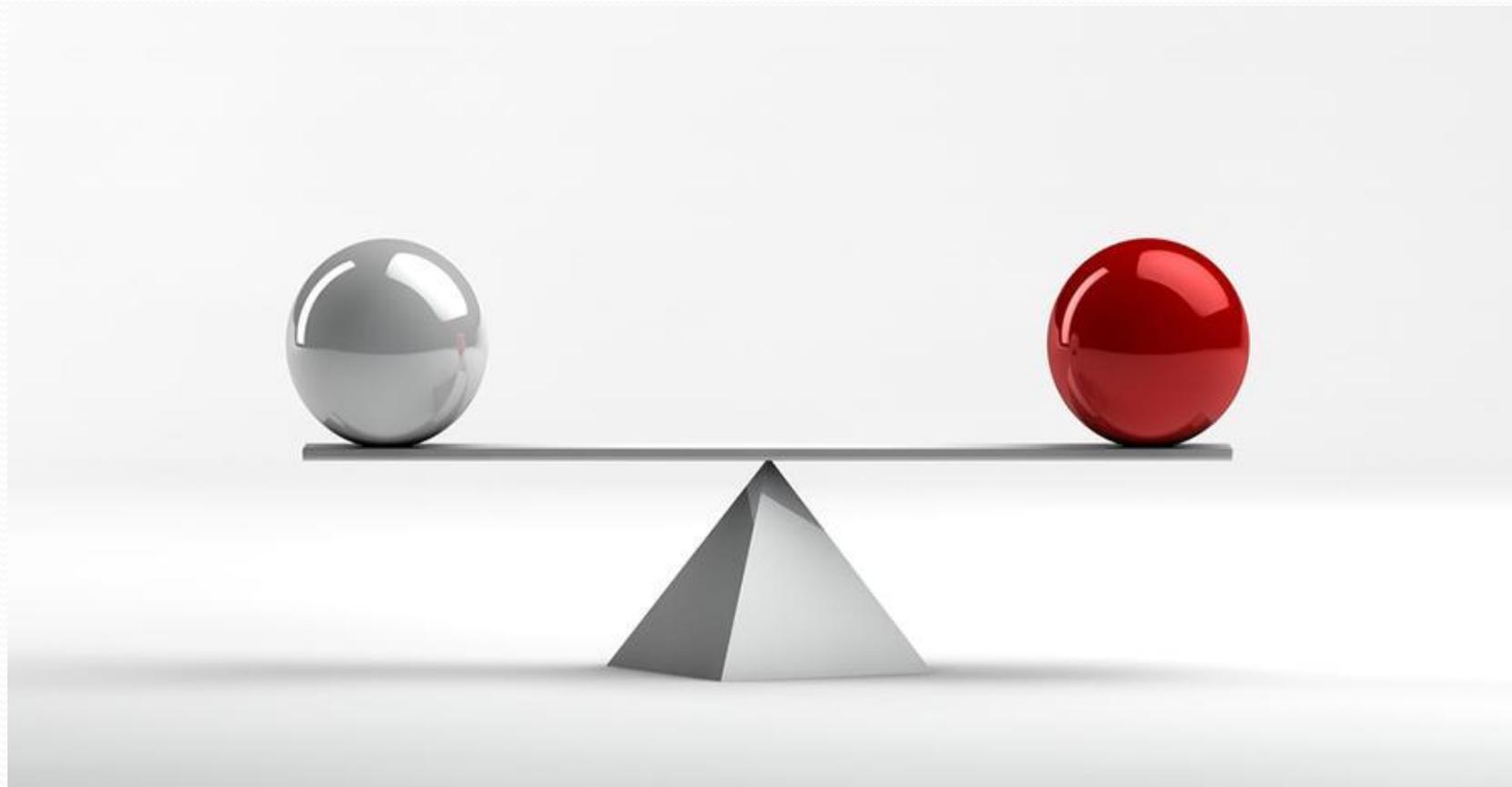

Презентация дисциплины ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ.

Композиция (лат. compositio — составление, связывание, сложение, соединение). Композиция в изобразительном искусстве — объединение отдельных элементов произведения в единое художественное целое, организующий компонент художественной формы, придающий произведению единство и цельность, соподчиняющий его элементы друг другу и всему замыслу художника.

Композиционное равновесие

- Дисциплина **Основы композиции** включен в учебные планы всех fashion институтов. Наряду со специальными дисциплинами (история моды, графический дизайн, панорама fashion индустрии и т.д.) студенты изучают **основы композиции**. Творческая профессия в первую очередь требует знания законов гармонии и средств, помогающих создавать гармоничные произведения. Проблемы композиции, ее закономерности, приемы, средства выражения и гармонизации всегда были актуальными для художников, архитекторов, дизайнеров и стилистов, то есть для всех, кто занимается творчеством.

Основные задачи дисциплины *Основы композиции*:

- 1. Дисциплина *Основы композиции* ставит своей целью наряду с развитием творческих способностей, изучение объективных закономерностей композиции, средств, приемов и правил отражения действительности в образной форме.
- 2. Дисциплина *Основы композиции* формирует грамотность восприятия произведений искусства, мира прекрасного. Познав основные законы композиции, студенты получают ***ключ к анализу и глубокому пониманию произведений различных видов и жанров искусства.***
- 3. Дисциплина *Основы композиции* имеет большое значение для развития образного мышления , подготовка к самостоятельной творческой работе.
- 4. Не менее важна эта дисциплина и для воспитания личности стилиста, формирования его эстетики.
- 5. Дисциплина *Основы композиции* последовательно знакомит с законами композиции средствами ее гармонизации, видами композиции и спецификой каждого вида. Все новые понятия, закономерности, композиционные приемы отрабатываются в проектах в основе которых лежит апробированная методика преподавания теории основ композиции . Выполняя проекты углубляют свои знания и нарабатывают необходимые приемы для самостоятельного творчества.

- 6. Дисциплина Основы композиции включает лекции и практические проекты. Во время выполнения практических проектов решается задача формирования у студентов способностей к творческой работе. Они учатся наблюдать жизнь, видеть в ней типичное, достойное отражения в искусстве. Именно большой запас впечатлений будет тем материалом, который позволит им глубоко, и серьезно заниматься разработкой собственных проектов и идей, найденных в процессе изучения основ композиции.
- 7. Выполнение проектов по основам композиции также очень важно не только для закрепления знаний, полученных на лекции, но и помогает накопить определенный культурный багаж, необходимый стилисту в его дальнейшей работе.
- 8. Композиция как учебный предмет тесно связана с такими специальными дисциплинами, как живопись, художественная фотография, история искусства и графический дизайн. Создавая работы в графических редакторах студент невольно обращается к основам композиции. И это понятно: любое изображение надо обдуманно расположить на композиционной плоскости, приняв во внимание ее размер и формат (отношение сторон по вертикали и горизонтали).
- 9. Дисциплина **Основы композиции** помогает разобраться в сложных проблемах композиции, научиться ставить перед собой сложные творчески задачи и находить средства их решения. Профессия **fashion стилист** требует от человека логического мышления, широкого кругозора, высокого культурного уровня. Собственное художественное видение, знание законов композиции, высокий эстетический уровень- вот три неперенных качества, которыми должен обладать стилист.

Связь дисциплины Основы композиции с историей искусства.

- Без знания истории искусств невозможно по-настоящему понять значение и роль композиции, рисунка, живописи. Изучая композицию студенты **глубоко анализируют историю искусства** и произведения мастеров, познают специфику рисунка, картины, скульптуры и т.д. При изучении истории искусства они проникают в тайны мастерства, творческую лабораторию великих художников. Изучая их произведения, будущие стилисты приходят к определенным выводам, обобщениям, обнаруживают закономерности, в частности в области композиции. Освоив основные законы композиции, выведенные из истории искусства и практики современных художников, они будут увереннее подходить к решению собственных творческих задач.

● **Плакальщицы, Египет, Новое царство, фрагмент стенной росписи, темпера по штукатурке.**

Плакальщицы были неотъемлемой частью любого египетского погребения. Они причитали по умершему и пытались пробудить его ото сна смерти своими криками. Их волосы распущены, груди оголены, на них одеяния бледно-голубого цвета, который в Египте считался траурным. По их щекам текут слезы, воздетые к небу руки передают отчаяние и скорбь.

Здесь мы наблюдаем очень динамичную композицию: ряды голов девушек показаны почти на трех параллельных уровнях. Мастер старался избежать монотонности благодаря вариациям: в ряду женщин близком стоящих друг к другу, одна обернулась назад, в ряду взрослых плакальщиц стоит обнаженная маленькая девочка. Неслыханная дерзость художника? Нет, каноны в период Нового царства не довели уже над художником так, как в предыдущие эпохи.

Эмоция, отступление от строгих канонов, наряду с соблюдением основных принципов позировки — характерная примета Амарнского периода Нового царства.

Дисциплина Основы композиции включает в себя лекции:

- После каждой лекции выполняются проекты, работа над которыми позволяет закрепить пройденный материал, затем проект проверяется преподавателем. После проверки и одобрения работы преподавателем, изучается следующая тема. Выполнение проектов является обязательным как для студентов обучающихся в группах и индивидуально, так и для студентов обучающихся самостоятельно.
- ❖ В случае ненадлежащего выполнения студентом проектов, администрация оставляет за собой право отчислить студента с курса.
- ✓ Для студентов обучающихся самостоятельно, в случае возникновения трудностей в понимании пройденной темы, предусмотрены консультации с преподавателем по электронной почте, либо по скайпу.

Лекции по композиции:

● 1. Краткий обзор истории развития композиции

Мозаика Христос — Добрый Пастырь, Византия, Равенна. В средние века произошел отказ от передачи глубины пространства, активного движения, жизненности и объемности фигур. По всей видимости это было связано с особенностями общественно-экономической формации, с главенствующей ролью церкви, выступающей против восхваления плоти, телесной красоты человека. Жесткие религиозные догмы запрещали изображать человека полнокровно-жизненным, как это было свойственно художникам Древней Греции, фигуры утрачивают телесность, изображаются вне реальной среды — на отвлеченном фоне, как бы в потустороннем мире.

2. Закономерности визуального восприятия. Визуальные искажения и иллюзии

- *Джон Ван Пелт* указывал, что в группе из трех симметрично расположенных арок, центральная из них должна быть более широкой.

Если бы ее размеры соответствовали двум другим аркам, она бы выглядела слишком хрупкой и слабой (элемент, находящийся близко к центру композиции или расположенный на его вертикальной оси, проходящей по центру композиции, композиционно весит меньше, чем объект, который находится дальше от центра или вне его центральной вертикальной оси)

3. Единство, цельность и уравновешенность – основные законы композиции.

● ***В. А. Серова «Девочка с персиками».***

Целостность — внутреннее единство композиции.

В совершенной композиции все настолько уместно, что нельзя убрать ни одну деталь без ущерба для всей композиции.

Все части находятся во взаимной связи и соподчинении, чувствуется, что ничего не хочется добавить или изменить, все связи точны и содержательны.

4. Масштаб, размер и пропорции

В *beauty* съемках чаще используется крупный план, чтобы зритель смог хорошо рассмотреть фактуры и цвета рекламируемой косметики.

5. Композиционные оси

6. Форма, восприятие формы

Александр Волков. С мытищинского рынка. 1997. Холст, масло. Реалистическими считаются формы, передающие с той или иной степенью точности сходство формы изображаемых объектов с формой действительных объектов окружающей среды.

7. Средства усиления выразительности: симметрия и асимметрия, тектоника, пропорция, метр, ритм.

Распятие. 1310г. Джотто ди Бондоне. Нижняя церковь святого Франциска в Ассизи. Фреска. Фрески северного трансепта. Большое внимание правилам симметрии уделяли художники эпохи Возрождения, особенно хорошо это видно на фресках ***Джотто***.

8. Группирующие законы

9. Золотое сечение в

композиции

10. Контраст, Подобие, Ньюанс

11. Смысловые

изобразительные связи

12. Динамика, статика

Динамика и статика в композиции

13. Форма и контрформа

14. Композиционный центр, доминанта, субдоминанта. Композиционные средства для выделения центра композиции.

Поль Гоген. Крестьянский дом в Арли. Постимпрессионизм. На картинной плоскости появилась одна округлая форма. Она привлекает к себе внимание и становится доминантой и точкой первоначальной фокусировки взгляда благодаря отличию своей формы от формы окружающих объектов.

15. Равновесие частей композиции и выделение сюжетно-композиционного центра.

Цветочный орнамент. Такого типа орнаменты — это композиции без выраженного композиционного центра, а значит без доминанты и субдоминанты. Композиционная плоскость, заполненная одинаковыми (или подобными, визуально похожими) объектами, не может иметь области интереса и начальной точки фокусировки взгляда, так как все объекты имеют одинаковые **форму, размеры, цвет и фактуру**. Ни один из них не имеет акцента и выделения и поэтому не может вызвать повышенного интереса зрителя.

16. Средства композиции

17. Классификация и характер линий, их влияние на восприятие композиции

18. Линии — важнейший элемент композиции, линии реальные и воображаемые, на их основе строится композиционный рисунок

19. Текстуры и фактуры

fashion фактура пайетки

20. Характер текстур и фактур и их влияние на стилистическое содержание композиции

21. Особенности эмоционального восприятия фактур и текстур

Мягкие, шероховатые текстуры ассоциируются с покоем. Вот почему для украшения своего жилища и себя самого человек обычно использовал «теплые» фактуры: дерево с его разнообразной степенью обработки (строганое, полированное, вощенное, расписное, с рельефом, пропиленное и т. д.), фактуру ткани, различные фактуры плетения (шерстяное, берестяное, рогожное, льняное), фактуры кож и меха, глиняные фактуры керамики и т. д.

22. *Одно-фигурные композиции*

23. *Двух-фигурные композиции*

24. *Трех-фигурные композиции*

25. *Различные схемы композиционного построения*

26. *Золотое сечение в живописи*

Смещение центра в картине Паоло Веронезе «Мальчик с борзой собакой».

Спасибо за внимание!!!!