Горкунова Наталья Евгеньевна

Кунгурский филиал ФГБОУ ВПО

«МГХПА им. С.Г.Строганова». г. Кунгур, Пермский край

Рабочая тетрадь по композиции

Аннотация

Рабочая тетрадь – учебное пособие по композиции, предназначенное для студентов первого курса, специализации «Художественная керамика», составленное в объеме одной темы учебной рабочей программы по композиции, разработанной преподавателем Кунгурского государственного художественно – промышленного колледжа Лукиной Н.Ф.

Цель учебного пособия: оказание помощи студентам в освоении теоретических знаний и овладении практическими умениями и навыками, в активизации процесса учения и познавательного интереса студентов, в развитии мышления и творческих способностей первокурсников.

Рабочая тетрадь состоит из одного раздела, рассматривающего одну учебную тему. Содержание рабочей тетради включает краткие теоретические сведения по теме учебного курса, а также различные упражнения (типовые, развивающие и творческие), направленные на формирование у студентов профессиональных умений и навыков. Предусмотрены контрольные задания и вопросы для самопроверки.

Особое внимание в рабочей тетради уделено подготовке студентов к успешному восприятию курса «Композиция». Для этого в учебное пособие включена разнообразная наглядность.

Общие сведения о композиции

Композиция – (compositio – лат.) в переводе означает сорасположение, соединение или сочинение элементов. В композиции существуют виды, которые различают по значению, схеме, тематике – сюжету.

Виды композиции по значению

Декоративная		Станковая		Монументальная	
Утилитарный художественный образ (вазы, броши, гобелены)		Выставочного характера (живопись, графика, скульптура)		Выполняется для интерьера и экстерьера (панно, памятники, украшение зданий)	

Виды композиции по схеме

Фронтальная	Объемная	Глубинно - пространственная
Имеет 2 измерения, третье иллюзорное за счет пространственной перспективы (картина, рельеф, барельеф)	Имеет 3 измерения, т. е. обзор со всех сторон (скульптура вазы)	Экстерьер, интерьер в помещении

Виды композиции по тематике - сюжету

Изобразительная композиция	Неизобразительная композиция
Имеет всегда сюжет и несет смысловую нагрузку за счет цвета, линий, пятна, эмоционального восприятия.	Не имеет сюжета.

Вопросы для самопроверки

1. Что такое композиция?

2. Какие виды композиции существуют?

3. К какому виду относится декоративная, станковая, монументальная композиции?

4. Что такое декоративная композиция?

5. Что такое станковая композиция?

6. Что такое монументальная композиция?

7. Какие виды композиции по схеме Вам известны?

8. Какие существуют виды по тематике – сюжету?

9. Чем отличается изобразительная композиция от неизобразительной?

Основные законы композиции

Закон цельности	Закон типизации (жизненности)	Закон контрастов	Закон подчиненности всех средств композиции идейному замыслу
В произведениях искусства воспринимается как единое неделимое целое	3 основные черты 1) Типичность характеров и обстоятельств в которых развивается действие композиции. 2) Передача в произведениях искусства ощущения движения, развития действия во времени. 3) Новизна - - в тематике, - художественных средствах, композиционном строе.	В композиции большую роль играет: 1) Контраст величины (большого и малого) 2) Контраст в построении сюжета 3) Контраст в цвете - красный – зеленый; - синий –оранжевый; - белый – черный.	Подчинение схемам композиции и идейному замыслу. Закон требует учета соотношения объемов (количественные и качественные- цвета, света, тона, формы, передачи ритма, пластики, движения, состояния относительного покоя, симметрии и асимметрии).

Вопросы для самопроверки

1. Какие законы композиции Вам известны?
2. Охарактеризуйте законы композиции?

Основные средства композиции

Точка	Линия	Пятно	Форма	Цвет	Фактура
1.точка . 2. точка переходит в линию .……	Линии бывают: - тонкие - толстые - линия, переходит в рисунок	Пятно состоит из линий- изображение рисунка тоном - пятном	Существуют: 1. геометрические формы: - круг; - квадрат; - треугольник. 2. растительные мотивы: - цветок; - бутон; - листья; - завиток.	Преобладает больше в живописи, но и в керамике существует палитра: -ангобов; - глазурей; - эмалей.	Играет главную и второстепенную роли. В керамике используется: - процарапка; - налепы; - оттиск

Вопросы для самопроверки

1. Какие средства композиции Вы знаете?

2. Охарактеризуйте особенности каждого средства композиции.

Основные правила композиции

(в декоративно художественной керамике)

Ритм	Сюжетно – композиционный центр	Симметрия	Асимметрия	Расположение главного на втором пространственном плане

Ритм

Ритм – это закономерное повторение или чередование соразмерных и чувственно ощутимых элементов, цветовых оттенков, дублируемых через некоторые интервалы. На основе ритма создается любая композиция.

Пример: бабушкины половики.

Ритм на основе геометрических форм выполняется чередованием круга, треугольника, квадрата.

Ритм на основе растительных форм выполняются чередованием цветка, бутонов, листьев, завитков. Композиция растительного орнамента зависит от выбранной формы цветка.

Вопросы для самопроверки

1.Какие правила композиции Вам известны?

2.Что такое ритм?

Проверь свои знания на практике. ***Упражнение 2***

1. Выполни ритм из заданных геометрических форм – круг, треугольник; квадрат – треугольник.
2. Выполни ритм на основе растительного орнамента.

Сюжетно – композиционный центр

Композиционный центр всегда привлекает внимание зрителя, а главные и второстепенные части деталей строго должны быть взаимосвязаны, и подчинены замыслу, образуя с ним единое целое.

Центром композиции является та часть, которая достаточно ясно выражает главное в идейном содержании сюжета. Центр является объемом, освещенностью, и другими средствами, действующими в соответствии с основными законами композиции.

Построение всего произведения со всеми его частями ведется для выявления идейного содержания с опорой на действие закона цельности.

Сюжетно – композиционный центр в форме круга

Композиция в центре формы	Центр композиции в нижней части формы	Центр композиции в верхней части формы

Вопросы для самопроверки

1.Что такое сюжетно – композиционный центр?

2.Расскажите, где в форме может располагаться центр композиции?

Проверь свои знания на практике. Упражнение 3

1. Выполни композицию из растительного орнамента в центре круга диаметром 100мм.
2. Выполни композицию из растительного орнамента в нижней части круга диаметром 100мм.
3. Выполни композицию из растительного орнамента в верхней части круга диаметром 100мм.

Задание 1. Выбери удачную композицию из упражнений, и выполните в черно – белой гамме.

Симметрия

Симметрия – это зеркальное отражение, какой – либо фигуры. Одинаковость левой и правой половины на плоскости. Для симметричной композиции характерна статика.

Симметрия в природе

апельсин	лист	ель	бабочка

Основная черта симметричной композиции – ***равновесие.* Равновесие –** это размещение элементов композиции, при котором каждый предмет находится в устойчивом положении. При этом не требуется точного зеркального соответствия правой и левой сторон.

Симметрия всегда уравновешена, а равновесие не всегда симметрично.

Статичное равновесие	Динамичное равновесие
Располагается на плоскости относительно вертикальной и горизонтальной осей формата.	Возникает при ассиметричном расположении фигур на плоскости, т.е. при сдвиге вправо, влево, вверх, вниз.

Симметричная композиция настолько крепко держит изображение, что является в какой – то мере и базой целостности.

Целостность – это внутреннее единство композиции. Если изображение или предмет целиком охватывается взглядом как единое целое, оно не располагается на отдельные самостоятельные части.

Целостность может быть:

1) В компоновке картины по отношению к раме	2) Как колористическое пятно всей картины по отношению к раме	3) Внутри деталей изображения

Строить симметричное изображение легко, достаточно определить границы изображения и ось симметрии, затем повторить рисунок в зеркальном отражении.

Вопросы для самопроверки

1. Что такое симметрия?

2. Что такое равновесие?

3. Какие равновесия бывают в композиции?

4. Что такое целостность?

5. Где и как в компоновке картины мы можем видеть целостность?

Виды симметрии

Зеркальная	Смещенная зеркальная	Радиальная	Винтовая (в дизайне)

Зеркальная симметрия

Имеет одну линию оси, две плоскости, где накладывание совпадает. Компонуется в геометрические формы: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник и др.

Зеркальная симметрия **в квадрате**	Зеркальная симметрия **в круге**
Деление квадрата на 2 равные части по вертикали:	Деление круга на 2 равные части по вертикали:
Деление квадрата на 2 равные части его диагональю, т.е. 4 плоскости.	Деление круга на 2 равные части по вертикали и горизонтали, т.е. на 4 плоскости.
Деление квадрата на 8 частей: по вертикали и его диагоналями.	Деление круга на 8 равных частей.
Но есть и исключения **Прямоугольник**, если его разделить диагоналями на 2 равные части, **не будет обладать признаком зеркальной симметрии**, т.к. из половинок прямоугольника можно составить симметричную фигуру, но уже не прямоугольник.	

Симметричным предметом называют такой предмет, который состоит из геометрически и физически равных частей, расположенных относительно друг друга на расстоянии.

Вопросы для самопроверки

1. Какие виды симметрии Вам известны?
2. Что такое зеркальная симметрия?
3. Какой предмет называют симметричным?

Задание 2

1. Выполните зеркальную симметрию в квадрате, разделив его на 2 или 4 части, используя растительный или геометрический орнамент.

2. Выполните зеркальную симметрию в круге, разделив его на 2, 4 или 8 частей, используя растительный или геометрический орнамент.

Смещенная зеркальная симметрия

Определение	Пример смещенной симметрии в круге
Узор смещается относительно оси симметрии вправо или влево на несколько градусов. Линия может быть пластичной или ломаной. Компонуется в разные геометрические формы: круг, квадрат, треугольник и др.	

Вопросы для самопроверки

1. Что такое зеркальная смещенная симметрия?

Задание 3

1. Выполните зеркальную смещенную симметрию в форме квадрата.

2. Выполните зеркальную смещенную симметрию в форме круга.

Радиальная (осевая) симметрия

Имеет несколько осей симметрии и симметричных плоскостей. Радиальная (осевая) симметрия подразделяется на виды, где главную роль играет ритм.

Ритм – это закономерное повторение или чередование соразмерных элементов, дублируемых через некоторые интервалы.

Ритм на повторение. Одностороннее движение одинаковых элементов верхней части с композиционными паузами – пустотами.	Ритм на чередование элементов. Элементы расположены на осях симметрии, где на горизонтальной оси симметрии листочки смещены.	Ритм с несколькими осями симметрии. Чередование разных по форме элементов.

Вопросы для самопроверки

1. Что такое радиальная симметрия? Скажите особенности.
2. Какие виды радиальной симметрии Вам известны? В чем отличия?

Проверь свои знания на практике. Упражнение 4

Какую симметрию мы можем видеть в изображениях?

Ответ подпиши под рисунками.

Задание 4

1.Выполните радиальную симметрию на повторение ритма. 1.Выполните радиальную симметрию на повторение ритма.

2. Выполните радиальную симметрию на чередование элементов.

3. Выполните радиальную симметрию на ритм с несколькими осями симметрии.

Асимметрия

Асимметрия противоположна симметрии. Если композиция построена асимметрично, то она, как правило, не симметрична. И наоборот если композиция, симметрична, то она, как, правило, не асимметрична. Это доказывает, что симметрия и асимметрия являются взаимно обусловленными правилами композиции.

Асимметричной композиции характерна – динамика. 1). Разные размеры элементов – масштаб. 2). Разные повороты, движения поворотов. 3). Разное расстояние между элементами. Следовательно, главным признаком динамической организации мотивов в рисунке является принцип: - неодинаковости, - контраста, - противопоставления разных мотивов в пределах одного раппорта. Главное – согласовать, подчинить и достичь пластического единства композиции.	

Если симметричное расположение изобразительных предметов в живописи, рисунке, панно и др. создает впечатление композиционного равновесия. То в асимметричной композиции равновесие остается введением пространственных пауз между предметами, которые при этом либо приближаются друг к другу либо отдаляются.

Равновесие достигается и через противопоставление больших и малых форм, контрастов темного и светлого, яркого и приглушенного по цвету. Охарактеризовать можно сгущением и разряжением композиции.

Сгущение - движение направлено к центру.	Разряжение – движение направлено от центра.

Вопросы для самопроверки

1. Что такое асимметрия? Расскажите особенности.
2. Что характерно асимметричной композиции?
3. Чем отличается симметрия от асимметрии?
4. Как можно охарактеризовать асимметричное равновесие?

Задание 5

1. Выполни асимметричную композицию в квадрате на сгущение.

2. Выполни асимметричную композицию в квадрате на разряжение.

Композиция существует

Закрытая	Открытая
Все элементы в композиции по движению замкнутые (можно увидеть в зеркальных симметриях)	Чередование движения элементов (например: ткани, обои, линолеум и т.д.) Открытые композиции строятся на основе сетчатого орнамента.

Орнамент – чередование растительных или геометрических элементов, состоящих из мотива и раппорта.

Раппорт – это минимальная площадь повторяющегося рисунка, включающая мотив и расстояние до соседнего мотива.

Мотив – это часть орнамента. Главный его элемент:

простой мотив (1 элемент), присутствует в сетчатом орнаменте (ткань, обои);

сложный мотив (несколько элементов плоскости оформленных в единое орнаментальное образование).

В керамике сетчатый орнамент ярко выражен в составлении изразцов.

Сетчатый орнамент строится на основе нескольких наиболее применяемых схем:

На основе квадрата

Комбинированный (сочетание квадрата и прямоугольника)

На основе треугольника

Вопросы для самопроверки

1. Что такое орнамент?

2. Что такое раппорт и мотив?

3. На основе каких схем строится сетчатый орнамент?

Орнаментальная полоса. Существует

1. На основе зеркальной симметрии:

**

- Одноплановые;

- Многоплановые (создается путем наложения одного элемента на другой)

Вопросы для самопроверки

1. Какая композиция существует в орнаментальной полосе?

2. Чем в орнаментальной полосе простая композиция отличается от сложной?

3.Какая композиция в орнаментальной полосе существует на основе зеркальной симметрии?

4. Расскажи особенности одноплановой и многоплановой композиции в орнаментальной полосе?

2. На основе волнистой линии

Волнистая линия является схемой, а образовавшееся пространство заполняется узором.

1. Движение элементов одностороннее

2. Встречное движение элементов

3. Элементы не закреплены

Ломаная линия (аналогично волнистой линии)

В керамике применяется для декорирования горшков, сервизов, тарелок и т.д. Располагается по вертикали, горизонтали и спирали.

Вопросы для самопроверки

1. Какая композиция существует в орнаментальной полосе?

2. На основе каких линий строится композиция в полосе?

3. Какое движение элементов можно построить на основе волнистой линии?

Проверь свои знания на практике. Упражнение 7. Выполни на основе зеркальной симметрии одноплановую композицию в полосе размером 50 – 150, используя растительный орнамент. Выполни многоплановую композицию в полосе размером 50 – 150, используя растительный орнамент.

1.. Выполни композицию в полосе на основе волнистой линии, используя одностороннее движение элементов.

2.. Выполни композицию в полосе на основе волнистой линии, используя встречное движение элементов.

3. Выполни композицию в полосе, где элементы на волнистой линии не закреплены.

Контрольная работа

Оформить формат А3. Композиционно разместить, орнамент в полосе, круге, квадрате. Выполнить работу в черно – белой гамме.

Литература

* Логвиненко, Г.М. Декоративная композиция/ Г.М. Логвиненко. – М.:ВЛАДОС, 2008.
* Орнаменты и декоративные мотивы. – М., 2008.
* Паранюшкин, Р.Ф. Композиция/ Р.Ф. Паранюшкин– Ростов-н/Д, 2002
* Шорохов. Композиция: учебн.пособие/ Шорохов. – М.: Просвещение, 1986.