Методические рекомендации выполнения практических и

самостоятельных работ по основам композиции

 1 курс 1 семестр(икг), 1семестр(исж)

Тема 1. Вступительная беседа. Содержание и цель курса «Основы композиции» Основные композиционные закономерности и законы композиции. **Композиционные средства. Способы** **организации плоскости** (18, с.8-46), (7, с.15-37), (2, с.22-49). Понятие о восприятии (16,с.103-110).Теоретические основы композиции. Значение композиции в структуре художественного произведения (39,с.3-24) **Задание:** 1) Таблицы из психологии восприятия.2) Равенство масс и контраст форм.

1. Подготовка материалов и инструментов для работы (металлическая линейка, линейка под рейсфедер, циркуль, рейсфедер, угольник с 45°, 30°, 60°, ножницы, нож, ДВП для работы ножом на столе, калька, гуашь черная, белая, бумага - чертежная, ватман, планшет 40x50, бумага для оформлення заданий А-4). Если нет типографской черной и серой бумаги нескольких оттенков, ее нужно приготовить: сделать выкраски черной, черно-серой, средне-серой, светло-серой, бело-серой тональностей. Проследить равномерный интервал тона выкрасок.

Выполнение: натягивать бумагу на планшет (по периметру клеем ПВА) и накрасить 4-7 тональностей.

Упражнение №1.

1. Выполняются схемы из психологии восприятия: структура плоскости, характеристика плоскости, равновесие, устойчивость, движение в плоскости, иллюзии.
2. «Равенство по массе при контрасте форм», выполняется на формате А-4 коллажом. Избранные 7 - 8 геометрических форм вырезаются из черной бумаги и сравниваются сначала все попарно между собой, потом каждая со всеми. Оценивается вес, тяжесть каждой фигуры. Особое внимание уделяется расположению силуэтов в формате. Следует проследить взаимодействие, соединение фигур между собой и образовать компактную группу. Группа не должна быть сдвинута влево или вправо (равновесна) и не «падать» вниз или «взлетать» вверх.

Литература: (2), (7), (18), (39).

 Контрольные вопросы:

1. Определить понятие «структура изобразительной плоскости».
2. Определить понятие «геометрический» и «оптический» центр.
3. Определить понятие «двойственность» изобразительной плоскости.
4. Как зависит от размещения фигуры на плоскости и ее формы восприятие направления движения.
5. Какие существуют способы уравновешивания изображения на плоскости.
6. Каковы принципы построения статичной композиции?
7. Чем отличаются устойчивые формы от неустойчивых?
8. Какой квадрат кажется большим – белый на черном, или черный на белом фоне?
9. Как воспринимаются одинаковые формы (квадраты) на разных по размеру плоскостях (большей, средней, меньшей)?
10. Как изменяєтся оценка масс квадрата при изменении окружения:

1. окружают равные ему квадраты? 2. меньшие по величине?

3. большие по величине?

1. Как форма и тон влияют на оценку массы? Сравнить динамичные треугольник и прямоугольник с компактными массами квадрата и круга.
2. Можно ли измерением предопределить зрительную оценку тяжести масс геометрических фигур?
3. Как тон связан с восприятием пространства в изображении на плоскости?
4. Какое размещение подобных форм на плоскости воспринимается пространственным?

15. Охарактеризовать геометрические формы (квадрат, круг, равносторонний, прямоугольный, равнобедренный треугольники, прямоугольник, параллелограм, ромб, трапеции)

Тема 2

Композиционные средства. Понятие о динамике и статике. (**динамика, статика, пропорции, ритм, контраст, нюанс). Равновесие в симметрии, асимметрии, дисимметрии. Равновесие и тон. Равновесие плоскости и пространства. Средства группировання**.(24,с.197-204), (24,с.152—127), (7,с.15-23), (2, с.22-49).Признаки композиционного построения формы (39,с.4-6)

Задание: Организация плоскости геометрическими фигурами. Равновесие в плоскости и пространстве.

Упражнение № 2, 3. Равновесие плоскости и пропорции.

Размер формата 9x9см. Над упражнением удобно работать коллажом. Из черной бумаги выполняется несколько геометрических фигур: различных размеров квадраты или круги. Количество фигур - две, нужно расположить их в формате «равновесно». Круг уравновесить квадратом, большой круг или квадрат – малым кругом или квадратом. При этом прослеживается закономерность - чем дальше от центра, тем «тяжелее» вес массы, чем ближе к центру изобразительной плоскости, тем «легче». Большая форма близкая к центру уравновешивается меньшей, но дальше от центра.

Та же задача решается с тремя фигурами. Подбираются три подобные фигуры различные по величине (квадраты или прямоугольники), с выразительными пропорциональными отношениями (большая, малая, средняя масса). Потом следует поменять подобные формы на контрастные фигуры: круг, треугольник, квадрат и повторить решение задачи на равновесие, затем увеличить количество фигур до пяти и найти равновесие. Три фигуры уравновесить двумя.

В зтих упражнениях пространство (поле) преобладает над массами (силуетами фигур).

В упражнении №3 эту же задачу на равновесие следует выполнить при преобладании масс над пространством (силузтов над полем). Рассмотрев композиционные равновесие плоскости, эту же задачу нужно решить в «пространстве» формата. Найти отличие плоскостного и пространственного решения задач на равновесие.

Фигуры в композиции не пересекаются - 1 вариант, 2 вариант -пересекаются.

При оценке тяжести силуэтов фигур следует исходить из выводов по первому заданию «Равенство масс и контраст форм».

Упражнения вьшолняются силуэтом, вывороткой, тоном. На черном, сером и белом фоне.

При поиске равновесия поможет понимание схемы действия рычага (весов). В фигурах следует найти центры тяжести, соединить их прямой. Если прямая попадет точно в геометрический центр, то равновесие найдено в плоскости, если опирается на уровне оптического центра, и при этом внизу больший элемент, а выше – меньший, - то равновесие рассматривается не в плоскости, а в пространстве. Если больший элемент расположен в верхней части плоскости, а линия, соединяющая центры тяжести групп, опирается ниже геометрического центра, то композиция рассматривается как уравновешенная в пространстве с заниженной линией горизонта.

Задание: Статичная композиция из динамичных элементов.

Упражнение № 4, 5. Статичная композиция выполняется из динамичных, расположенных по вертикали (Упражнение №4) и по горизонтали (Упражнение №5), треугольников и прямоугольников. В соответствии с условиями задач рекомендуются подобные прямоугольные треугольники и подобные прямоугольники.

В задании изучаются способы уравновешивания плоскости. Сначала – симметрия. Частичное нарушение симметрии – дисимметрия, включающая кроме симметричного повторения форм, дополнительные несимметрично расположенные, но равновесные формы. Еще сложнее равновесие выстраивается в асимметричной композиции, где все фигуры являются неравными по величине и образуют неравные силуэты левой и правой части, верхней и нижней.

В статичной композиции из динамичных элементов решаются задачи равновесия (из предыдущего задания), силуэт обязательно должен быть в статике, т.е. занимать устойчивое положение в формате, «не вылетать» из формата.

В процессе работы уточняются пропорции силуэтов форм и пропорции пространств.

Упражнение выполняется с преобладанием массы, демонстрирует различные способы композиционного построения: симметрию, асимметрию, дисимметрию.

Вариант статики - статичная композиция из динамичных элементов. Композиция строится из треугольников или вытянутых (динамичных прямоугольников). Композиция будет создавать впечатление устойчивости, статичности, когда будут правильно найдены соотношения горизонтальных и вертикальных масс, общего силуэта и его составляющих элементов, найдено равновесное расположение в формате. Равновесие осуществится при совпадении центра тяжести «совокупного силуэта» с центром плоскости. Форма силуэта статична и неподвижно закреплена в центре.

Задание: Статичная композиция из динамичных разнонаправленных элементов.

Упражнение № 6.

Статичная композиция, построенная на контрасте взаимно уравновешенных направлений.

Следует вспомнить понятие из физики: при равной силе (массах) в разнонаправленном движении, движение неосуществимо.

Создается впечатление напряженной, действующей на разрыв статики. Направлений может быть 2-3, 4-5 (разнонаправленных движений). Выбор форм: подобные динамичные прямоугольники и подобные треугольники.

Для выполнения задачи сначала нужно вообразить, представить идею композиции, потом выбрать геометрические фигуры разной величины. Соединим формы в 3 группы – из больших, малых и средних по величине фигур. Потом их нужно разместить в заданном формате так, чтобы они выразили идею разнонаправленности движений. Так как работа выполняется в коллаже, легко меняется размещение элементов. Останавливаемся на лучшем варианте 1 и наклеиваем части композиции. Если вариант не устраивает, продолжаем работать над композицией варианта 2, уточняя пропорции форм, размещение их в пространстве, группирование, соотношение пространств, членение изобразительной плоскости. Большую силу, а не вес, приобретает форма, удаленная от центра пересечения осей движения, за счет кажущейся большей активности, скорости, увеличивающей зрительно плечо рычага.

Сначала выполняется композиция силуэтом, потом вывороткой и тоном.

Все сравнительные варианты необходимы для демонстрации на консультации.

Литература: (2), (7), (24), (39).

Контрольные вопросы.

1. Равновесие - закон композиции, или композиционное средство?
2. В каких элементах композиции проявляются пропорции?
3. Определить виды контрастов и виды равновесия.
4. Как происходит оценка композиционного равновесия формы или ее изображения на плоскости?
5. Какие способы и принципы применяют для достижения равновесия в построении композиции на плоскости и объемно-пространственной композиции в изобразительном искусстве, архитектуре и других видах искусств?
6. Как осуществляется равновесие в изображенном пространстве в композиции на плоскости?
7. Как применяется способ группирования в композиции при уравновешивании плоскости?
8. Как изменяется размещение центра тяжести при изменении тона в группе из двух геометрических фигур?
9. Каким законам физики соответствуют способы уравновешивания плоскости?
10. Как определяется и применяется в композиции совокупный центр тяжести в группе из геометрических фигур одного тона?
11. Какой способ определения совокупного центра тяжести в группе из геометрических фигур разных по тону?

Тема 3

Стуктура и конструкция композиции. Принципы построения динамичной композиции Композиционные закономерности и законы композиции – равновесие, целостность, соподчинение, единство структуры. (11.с.10-30), (7,с.27-36), (7,с.36-37), (2,с.118-119). Закономерности и средства композиции (9,с.19-52).

 Оптические иллюзии. Понятие о гармонии. Математические закономерности композиции. Пропорции. Принципы единства, соподчинения, группирования, доминанты. Равновесие и соподчинение (39,с.9-24).

Задание: Динамика масс, движение в пространстве.

Упражнение № 7, 8. Динамичность горизонтально направленных масс.

Решая задачу, следует определить динамичность масс, как ритмическое усиление масс форм (наращивание массы).

Определим динамичность формы как приспособленность к преодолению пространства (воздушной, водной среды). Динамичность формы (приспособленность к движению) указывает на рациональность движения в сторону уменьшения масс: треугольник «летит» в сторону вершины с острым углом, направление движения совпадает с наибольшей осью, но не в сторону основания, «тормозящего» движение (понятия из беседы «характеристика форм»). Это свойство формы можно определить как устремленность, направленность.

Исходя из характеристик форм, следует расположить их в горизотальном направлении. В этом задании массы преобладают над пространством. Направить движение масс (усиление) влево, потом вправо. В зтом задании сама форма (как в скульптуре, архитектуре) более значима, чем взаимодействие ее с пространством.

Упражнение № 9. Динамика, как передвижение масс в пространстве.

Начинать задание следует с определения направлений движения (вверх, вниз, по диагонали, влево, вправо) и выбора форм. Формы могут быть динамичными и статичными. Если формы статичные - они не указывают направление движения, но ритмами, т.е. чередованием интервалов, сгущением и разряжением масс, можно добиться впечатления направленности движения при прочтении композиции (от центра, к центру, влево, вправо, вверх, вниз, по диагоналям в четырех направленнях). Упражнения на эту тему выполняются тремя графическими способами с изменениями тональности фона (черный, серый, белый). Последовательность прочтения планов снизу вверх:

I - ближний – нижняя часть формата;

II - средний - центр формата;

III - дальний – верхняя часть формата.

Возможен обратный ход прочтения планов при низком горизонте.

В тональном варианте можно проследить решение, соответствующее планам пространства (первому, второму, третьему), с усилением контрастов тона на первом плане и последовательным погружением второго и третьего плана в тон пространства. Другой вариант: несоответствие планам, т.е. усиление контрастов на втором и третьем плане. Первый вариант соответствует представлениям о тональной, воздушной перспективе в пространственном решении (пейзаж), второй – уплощению, подчинению плоскости (плакат, декоративная роспись).

Упражнение №10. Контраст направлений. Динамика разнонаправленных масс по диагонали.

Задачи аналогичны Упражнению № 6, но с преобладающим, доминирующим направлением движения, сопоставленным с другими направленнями масс.

Упражнение № 11. Движение статичных, динамичных, регулярних и нерегулярних форм.

Отличается от задания № 8 новыми сочетаниями форм.

Упражнение № 12. Сгущение и разряжение. Изменение скорости и направленния движения и движение по кругу.

Здесь повторение задач Упражнения № 8. Изменение - найти средства выражения скорости и направления движения по кругу.

Литература: (2), (7), (9), (11), (39).

 Контрольные вопросы:

1. Понятие о структуре и конструкции в композиции.
2. Основные принципы построения динамичной композиции.
3. Охарактеризовать понятие «динамичность форм».
4. Какими способами возможно создать впечатление изображенного движения в изобразительном искусстве?
5. Какие существуют формы проявления ритма и какими способами и средствами выстраивается ритм?

Тема 4.

Замкнутая и открытая композиция Построение избражения на плоскости (7, с.41-70). Виды и типы формальной композиции (26, с.86-96). Формальная организация неизобразительной композиции (26, с. 47-62).

Задание: Организация центра и акцента, членение плоскости.

Упражнение № 13. Замкнутая композиция.

 Единство структуры достигается построением на подобии форм и повторяемыми ритмически способами примыкания при объединении элементов композиции. Выбор форм свободный.

 Упражнение № 14. Открытая композиция с выраженным центром – акцентом

Понятие о замкнутости уясняется при сравнении с открытой композицией. Можно представить пространственную архитектурную ситуацию с различными функциями. Первая - сохранить, защитить, затруднить доступ в пространство, огороженное от внешней среды, в котором находится смысловой центр, акцент, контрастная форма, выделенная в пространстве. Вторая – раскрыть пространство, являющееся центром композиции, в которую есть доступ со многих сторон. Пространство пронизывает композицию во всех направленнях. В нее можно внести акцент, организовать центр.

 Упражнение № 15. Центричная композиция из контрастных форм, подобных и нерегулярных.

Преобладающей в такой композиции становится масса наибольшая по величине среди всех контрастных форм. Построение композиции подчинено центру.

Задачи, как и в предыдущих заданиях: пропорции, группирование, равновесие, соподчинение контрастов.

Упражнение № 16. Средства акцентации в ряду подобных элементов. Определить подобие, как сходство по форме, но различие по величине.

Следовательно, средствами акцентации будут: изменения по величине (меньше или больше других); внесение другой, контрастной формы; контраст тона, изменение положения в пространстве.

 Упражнение № 17. Построение силуэта. Силуэт строится из регулярных пересекающихся форм и нерегулярных. Например, круг (регулярная форма) и сложный силуэт, построенный на лекальных и радиальных выпуклых и вогнутых кривых. Элементов в группе может быть 3 -

Графический способ изображения: силуэт, выворотка, тональное решение (когда каждой форме соответствует свой тон). Здесь решается задача построения выразительного силуэта. Сравниваются пропорции всех элементов композиции между собой и всего силуэта к полю формата, решаются задачи равновесия плоскости.

Упражнение № 18. Ритмизация и членение плоскости (статичное и динамичное).

Членение плоскости выполняется линией, силуэтами нескольких тональностей, силуэтами одной тональности (белое на черном или черное на белом). Статичное членение плоскости должно создать впечатление устойчивости, динамичное - впечатление изменчивых направлений движений (прямолинейных или криволинейных).

Ритмическое членение может включать задачу сгущения и разряжения членений. При любой идее отрабатываются пропорциональные отношения всех составляющих композиции и ритмическое равновесие плоскости.

Графические варианты создают возможность рассмотреть эффекты трансформации плоскости и сохранение ее целостности, зависящее от изменения характеристик применяемых средств (тональных контрастов, ритмов, пропорций, характера фактур). Следует найти отличие членений от фактур и структур.

 Упражнение № 19. Распространяющаяся композиция. Построение выглядит как фрагмент бесконечного неравномерного движения в пространстве. Если мы хотим подчеркнуть фрагментарность композиции, то оставляем часть движущихся масс за форматом. Одни элементы композиции только входят, но не успели полностью войти в формат изобразительной плоскости, другие уже «вылетают» из формата.

Несмотря на динамичность композиции, она тоже должна быть уравновешена. Необходимо решить композиционный центр и его взаимодействие с центрами оптическим и геометрическим, со структурой изобразительной плоскости.

Эту композицию можно представить как горизонтальные членения планов пейзажа (ближний, средний, дальний план и промежуточные элементы).

Понятие распространяющейся композиции можно связать с предыдущим (членением плоскости).

Упражнение № 20. Контраст регулярних и нерегулярних форм.

Здесь можно повторить задачи задания № 7: поиск силуэта и поля. Формы пересекаются и не пересекаются.

Решаются задачи гармонизации контрастов форм и ритмических связей. Имеет значение выбор форм. Например: круг или треугольник и ломаные линейные элементы. Круг или квадрат и пластические (радиальные) криволинейные формы.

Задание выполняется тремя графическими способами и в каждом возобновляются проблемы пропорций, ритма, равновесия, требующие своего разрешения.

Литература: (7), (26).

Контрольные вопросы:

1. Понятие о замкнутой и открытой композиции.
2. Способы организации акцента и композиционного центра.
3. Принципы построения центричной композиции.
4. Какие требования к силуетному варианту решения композиции из нескольких составляяющих ее элементов.

5. Какими способами осуществляется членение изобразительной

 плоскости?

6. Какими способами осуществляется ритмизация плоскости?

7. Какие существуют средства трансформации регулярних форм в

 нерегулярные.

Методические рекомендации выполнения практических и самостоятельных работ по дисциплине „Основы композиции”

1 курс 2 семестр

Тема 5

Способы организации плоскости. Замкнутая и распоространяющаяся композиции. Ритм и модуль. Пропорционирование 18,с.56-79, 18,с.80-102. Пространство, как композиционный фактор 7,с.73-96. Формальные средства композиции 26,с.71-88. Орнамент 51,с.10-22. Природа и специфика орнамента 4,с.8-45. Закономерности композиции орнамента 3,с.46-86

Задание: Организация плоскости с использованием модульной сетки. Композиция с применением раппорта и центричная композиция.

 Упражнение № 21.

Распространяющаяся композиция из геометрических фигур с использованием модульной сетки. 1 силузт, 2 - тональное решение. Упражнение выполняется по модульной сетке, состоящей из ячеек 1х1 см. размером 6x12 см, модуль - квадрат 1х1 см.

Задание решает задачу пропорционирования тона, т.е. силуэт преобладает или поле, количество черного или белого.

Следующий этап - усложнение, увеличение количества тональностей. Черный, белый, серый - три тона. Третий тон не должен разрушить найденные силуэты и фон, серый привносится в силуэт только черного или белого. В первом случае он усложняет, обогащает формы черных силуэтов, во втором - членит пространство. В первом случае тон серого может быть ближе к черному, во втором - к белому.

Хотя композиция строится как распространяющаяся, в ней необходимо найти пропорциональное соотношение всех силуэтов форм и пространств и уравновесить плоскость.

Если не удается зрительно определить гармоничные выразительные пропорции, можно проверить свое решение в числах. Например, рекомендуется в живописи 3 части светлого и одна - темного. Т.е. суммарное соотношение всех силуэтов и всего фона как 3 части к одной.

Если черное будет равно белому, при любом размещении частей черного, возникает борьба, чувство незавершенности, недосказанности, неуверенности, нестабильности. То ли это черные силуэты на белом фоне, то ли белые на черном ?

Упражнение 22.

Интересна задача по изменению тональности композиции (решения из упражнения 21) и усложнению модулей (2 - 3 мотива)

1. Вариант решается изменением пропорциональных соотношений тональностей: преобладание белого, серого или черного. Если решать изменение тона при сохранении найденной композиции, то тональности должны поменяться местами. Например: если белого - больше, чем серого, а серого - больше, чем черного в композиции, то белое станет серым, серое-черным, черное-белым.
2. Вариант решения задачи изменения общей тональности - высветлить в равной степени все тона в композиции.

Композиция из геометрических фигур, распоространяющихся по модульной сетке, усложняется привнесением новых фигур. К квадрату можно добавить треугольник, сектор круга, что изменит характер силуэтов форм, составляющих композицию. Композицию (6х12) можно использовать как группу для повтора в композиции, распространяющейся по более масштабным (крупным) сеткам, где модулем становится сам раппорт. При создании масштабных сеток применяются различные виды симметрий (зеркальная, переносная, поворотная).

Из распространяющихся композиций (6х12) можно произвести центричные, не изменяя силуэтов, изменить лишь их тон. Распространяющаяся композиция строится на ритмическом повторе пятен тона черного, белого, серого по всей плоскости, уравновешивая ее, они создают впечатление ее продолжения за пределы формата. Если усилить контрасты в центре композиции и сблизить их на периферии - появляется активний центр черно-белый на сером фоне. Другие варианты: светлый акцент на темном фоне и темный на светлом фоне.

Упражнение 23. Сетчатый орнамент. Комбинаторные варианты.

Выполняется на основе квадратного несложного раппорта, обеспечивающего логичные пластические примыкания при использовании всех возможных сеток и видов симметрий, когда группа для повтора рассматривается как модуль. Комбинаторные варианты из 2-х тональностей усложняются 3, 4 тональностями.

Литература: (3), (4), (7), (18), (35).

Тема 6 Ритм и движение. Симметрия и ритм 7, с.63-70. Восприятие пространства и изобразительная деятельность 16,с.110-124

. **Задание:** Фриз и ленточный орнамент из геометрических фигур.

Упражнение 24. Фриз и ленточный орнамент - распространяющаяся по горизонтали композиция в полосе (ленте).

Ленточный орнамент - это чередование масс (геометрических фигур и пауз), простой метрический ряд (переносная симметрия). Количество повторяющихся в полосе элементов, чтобы создать впечатление бесконечного продолжения, должно быть четыре и более.

От простых симметричных повторов, чередований масс и пауз, можно перейти к сложным сочетаниям метра и ритма с применением различных видов симметрий (зеркальной, переносной, поворотной и их сочетаний).

Фриз - более сложное несимметричное построение со сложными ритмами внутри фразы.

Фраза - часть фриза, группа для повтора, чередующаяся с паузой (в декоративном фризе), задающая длительность (длину), ритмическую структуру и характер построения для выполнения второй, третьей и дальнейших фраз для выражения (изложения) линейного смысла, бесконечного рассказа в заданной системе (в архитектурном пространстве). Ритмическую фразу сначала строят на подобных формах, потом на контрастных.

Литература: (7), (16).

7-11 2 курс 3 семестр

Тема 7. Цветовая гармония и основные композиционные закономерности. Равновесие, символика форм и цвета.18,с.118-127. Колорит как сочетание локальных цветовые тонов 8,с.145-168. Теории гармоничных цветовых сочетаний 22,с.61**-**68. Оптическое и эмоциональное восприятие цвета 59,с.102-124.

 Задание: 1) Соответствие цвета формам;

 2) Организация плоскости геометрическими фигурами. „Динамика и статика”- цветовое решение

 Литература: (2), (8),(14), **(16), (22), (59).**

Упражнение № 26.

Характеристика геометрических форм и цвет.

Выполнить из цветной бумаги все основные геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, ромб, трапеция, прямоугольники различных пропорций).

Варианты цвета - все основные и составные цвета. Повторить характеристики геометрических форм, символически-ассоциативный смысл. Охарактеризовать все применяемые цвета из набора выкрасок, найти 3 варианта - соответствие форм цвету, несоответствие и неполное соответствие.

Упражнение 27.

После анализа пластической идеи, выраженной силуетом и тоном (идей динамики и статики из 1 семестра 1 курса), композиции решаются в цвете.

Задачи: найти ритмическую организацию и равновесие цвета. Проследить ритм и равновесие цвета. Найденному тональному решению найти соответственное цветовое решение. Потом трансформировать пластическую идею цветом. Предложить цветовое решение, которое соответствует пластической идее, второй вариант – не соответствует. Определить пространственные и плоскостные решения. Выполнить сравнительные варианты с изменением фона – теплый и холодный, светлый и темный. Разобраться с последовательностью цветовых планов в вариантах цветовых решений одной и той же композиции.

После анализа пластической идеи, выраженной тоном, необходимо найти соответствующее тональному цветовое решение, сохраняя тональные отношения ахроматического исходного варианта. Т.е., применяя цвето-тон, следует сохранить ритмическую организацию и равновесие плоскости. Цветовое решение должно соответствовать образу конструкции (композиционному построению). Эту же пластическую идею можно трансформировать из соответствия в решение несоответствующее пластической идее. Т.е. статичную композицию выполнить в динамичных цветосочетаниях, а динамичную в статичных. В полученных вариантах найти плоскостное и пространственное решение.

Для решения образных задач необходимо выполнить предварительное упражнение „Характеристика геометрических форм и цвет” (равенство масс и контраст форм выполняется в цвете).

 Упражнение 28.

Для понимания различия плоскостного и пространственного решения, где изменяется последовательность восприятия планов, сначала определяется последовательность прочтения цветовых тональностей
(1 - желтый, 2 - оранжевый, 3 - красный, 4 - зеленый, 5 - синий).

Потом определяется последовательность восприятия планов, связанная с размещением форм на плоскости. Ниже-ближе, выше-дальше. Прочтение снизу вверх, если формы располагаются в соответствии с развитием в глубину.

Но могут быть и летающие объекты в композициях с заниженной линей горизонта, тогда выше – ближе, но высоко, а ниже – глубже, дальше. Формы удаляются на линию горизонта. Распределение цветовых планов может соответствовать или не соответствовать планам, т.е. первый план – 1 цвет, второй план – 2 цвет, третий план – 3 цвет. Или на первом плане третий по восприятию цвет, на втором – первый, на третьем – второй. Если первый по восприятию цвет находится на третьем плане, он выравнивает плоскость и решение можно назвать плоскостным. Если цветом развиваются в глубину последовательно все планы, то решение можно назвать пространственным.

Можно воспользоваться такой схемой последовательных действий для исследования восприятия:

выполнить сравнительные варианты

1. на светлом фоне - темный силуэт;
2. на темном – светлый;
3. на среднем – темный и светлый силуэты.

На нейтральных (белом, сером и черном) фонах цветные формы в теплой гамме, холодной, контрастные по цвету. Варианты фона для теплых силуэтов – теплый и холодный, для холодных – теплый и холодный, светлой, темной и средней тональностей. Проследить последовательность восприятия форм на различных фонах.

Литература: (8), (9), (16), (18), (23), (46), (48), (59).

Методические рекомендации выполнения практических и самостоятельных работ по дисциплине „Основы композиции”

2 курс 3 семестр

 Тема 9-11 (исж)

Цветовая гармония и основные композиционные закономерности. Равновесие, символика форм и цвета.18,с.118-127. Колорит как сочетание локальных цветовые тонов 8,с.145-168. Теории гармоничных цветовых сочетаний 22,с.61**-**68. Оптическое и эмоциональное восприятие цвета 59, с.102-124.

Задание: 1) Соответствие цвета формам;

2) Организация плоскости геометрическими фигурами. „Динамика и статика”- цветовое решение.

Упражнение 26.

После анализа пластической идеи, выраженной силуетом и тоном (идей динамики и статики из 1 семестра 1 курса), композиции решаются в цвете.

Задачи: найти ритмическую организацию и равновесие цвета. Проследить ритм и равновесие цвета. Найденному тональному решению найти соответственное цветовое решение. Потом трансформировать пластическую идею цветом. Предложить цветовое решение, котороее соответствуюет пластической идее, второй вариант – не соответствует. Определить пространственные и плоскостные решения. Выполнить сравнительные варианты с изменением фона – теплый и холодный, светлый и темный. Разобраться с последовательностью цветовых планов в вариантах цветовых решений одной и той же композиции.

После анализа пластической идеи, выраженной тоном, необходимо найти соответствующее тональному цветовое решение, сохраняя тональные отношения ахроматического исходного варианта. Т.е., применяя цвето-тон, следует сохранить ритмическую организацию и равновесие плоскости. Цветовое решение должно соответствовать образу конструкции (композиционному построению). Эту же пластическую идею можно трансформировать из соответствия в решение несоответствующее пластической идее. Т.е. статичную композицию выполнить в динамичных цветосочетаниях, а динамичную в статичных. В полученных вариантах найти плоскостное и пространственное решение.

Для решения образних задач необходимо выполнить предварительное упражнение „Характеристика геометрическмх форм и цвет” (равенство масс и контраст форм выполняется в цвете).

Упражнение № 27. Характеристика геометрических форм и цвет.

Выполнить из цветной бумаги все основные геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, ромб, трапеция, прямоугольники различных пропорций).

Варианты цвета - все основные и составные цвета. Повторить характеристики геометрических форм, символически-ассоциативный смысл. Охарактеризовать все применяемые цвета из набора выкрасок, найти 3 варианта - соответствие форм цвету, несоответствие и неполное соответствие.

Упражнение 28.

Для понимания различия плоскостного и пространственного решения, где изменяется последовательность восприятия планов, сначала определяется последовательность прочтения цветовых тональностей 1 - желтый, 2 - оранжевый, 3 - красный, 4 - зеленый, 5 - синий.

Потом определяется последовательность восприятия планов, связанная с размещением форм на плоскости. Ниже-ближе, выше-дальше. Прочтение снизу вверх, если формы располагаются в соответствии с развитием в глубину.

Но могут быть и летающие объекты в композициях с заниженной линей горизонта, тогда выше – ближе, но высоко, а ниже – глубже, дальше. Формы удаляются на линию горизонта. Распределение цветовых планов может соответствовать или не соответствовать планам, т.е. первый план – 1 цвет, второй план – 2 цвет, третий план – 3 цвет. Или на первом плане третий по восприятию цвет, на втором – первый, на третьем – второй. Если первый по восприятию цвет находится на третьем плане, он выравнивает плоскость и решение можно назвать плоскостным. Если цветом развиваются в глубину последовательно все планы, то решение можно назвать пространственным.

Можно воспользоваться такой схемой последовательных действий для исследования восприятия:

выполнить сравнительные варианты

1. на светлом фоне - темный силуэт;
2. на темном – светлый;
3. на среднем – темный и светлый силуэты.

На нейтральных (белом, сером и черном) фонах цветные формы в теплой гамме, холодной, контрастные по цвету. Варианты фона для теплых силуэтов – теплый и холодный, для холодных – теплый и холодный, светлой, темной и средней тональностей. Проследить последовательность восприятия форм на различных фонах.

Литература: (8), (9), (16), (18), (23), (46), (48), (59).

Тема 12 (исж)

 Гармония и пропорционирование цвета. Цвет в распространяющейся композиции. Пропорциональное соподчинение. Ритм и динамика цвета.18,с.106-115. Нормативная колористика, ассоциативная колористическая композиция 26,с.101-114. Закономерности композиции орнамента 3,с.46- 86. Вопросы формообразования и композиция орнамента 29,с.128-154. Ассоциации,синестезия 59,с.103-104

Упражнение № 29.Раппортная группа, раппортный орнамент, сетчатый орнамент (задания 2 семестра) выполняются в цвете. Применить изученные цветовые гармонии из упражнения по цветоведению «двойки», «тройки», «семерки» и схемы из круга Шугаева.

 Варианты цветового решения раппорта можно ассоциативно связать с временами года. Источником впечатлений могут быть наблюдения и произведения изобразительного искусства. В вариантах цветового решения раппорта выполняется задача трансформации в центричную композицию введением цвето-тонального акцента.

 Сетчатый орнамент демонстрирует комбинаторные цветовые варианты на основе схем, разработанных в тональных вариантах (1 курс 2 семестр).

 Можно продемонстрировать комбинаторные варианты на основе повторяемого модуля в различных сетках и системах распространения - вращением, перемещением, отражением - различными видами симметрии и их сочетаниями.

Тема 13 (исж)

Упражнение № 30.

Ленточный орнамент и фриз из геометрических фигур на основе силуэтного и тонального решения вьполняется в цвете.

Для теплой и холодной гаммы предлагается использовать цветосочетания из «триад» спектрального и замутненного ряда и растяжки от цвета к ахроматическим цветовым тонам.

Контрастное гармоничное решение выстраивается на дополнительных контрастных парах. Негармоничный контраст - на недополнительных контрастных цветовых тонах.

Литература: (1), **(3),** (8), (14), (16), **(18), (26), (29).**

Тема 14 (исж) Композиционная идея и цветовое решение. Цвет и пространство Цвет в декоративной композиции 22,с.54-63. Свет и тень.Символизм освещения 2,с.286-312. Цвет 2, 313-343. Цветовая символика 59,с.105-107, Выбор цветового решения 59,с.108-116. Цветосочетания с точки зрения психологии 59, с.116-125.Особенности художественного мышления 16, 161-164.Цветопластический образ темы.

Упражнение № 31.

На составление палитры, соответствующей композиционной идее (контраст, нюанс, динамичность, статичность, акцент, соподчинение) и определение последовательности восприятия планов цвето-тона в композиции из геометричиских фигур («динамика», «статика»).

Выразить композиционую идею в цветопластическом образе тем : небо – земля , огонь – вода, времена года. Средства выражения: ритм и цвет.

В упражнениях используются сведения, понятия и гармоничные схемы из цветоведения для решения образных композиционных задач.

1. Виды цветовых контрастов: гармоничный, негармоничный.
2. Нюанс – незначительные изменения цвето-тона. Равномерный шаг из цвето-тонального ряда от цвета к белому, серому, черному.
3. Динамичные дополнительные контрастные пары и более устойчивые (статичные) из спектрального круга. Динамика, как движение от цвета к цвету, прибывание насыщенности цвета (от ахроматического к спектральному).
4. Ассоциативность. Статичность цвета, как соответствие реальности (цвета земли, песка, камня в отличии от стихий огня, воды, воздушного пространства).
5. Акцент — явно выраженное несходство по тону, цвету.
6. Соподчинение. Примером может служить «гамма» - все цвета подчиняются одному цвету, т.е. содержат его в большей или меньшей мере, триады из упражнения «тройки» из спектральных и замутненных рядов.
7. Ритм и равновесие. Все родственно-контрастные цвета обьединенные одним цветом при присутствии двух контрастирующих цветовых оттенков.

 Литература: (2), (8),(14), **(16), (22), (59).**

Тема14 (исж) Соподчинение и принципы декоративности. Образное построение как соответсвие теме. Основные законы и закономерности. Ритм и цвет. Динамика цвета. Пропорционирование цвета 18,с.128-132. Декоративная стилизация в натюрморте 22,с.94-105. Влияние цвета на расстоянии. Характер восприятия цвета 59,с.105-107.

Печатная графика 10,с.26-63. Возможности графики, свойства и особенности выразительных средств 10,с.65-63. Общие закономерности восприятия и изобразительная деятельность 16,с.124-134. Теория и практика декоративной композиции 40,с.18-133. Изобразительные средства в декоративной композиции 40,с.203-243.Закономерности визуального восприятия 40,140-141.

Упражнение № 32. ***Декоративный натюрморт*** тональное решение (для ОМК) описан как задание для ОМС, № 25.

После тональных выполняются варианты цветовых решений, построенные на контрасте, нюансе, в спектральных цветах, замутненных цветах, с графическим смешением, в теплой и холодной гамме.

В задании „Декоративный натюрморт из предметов быта” цветовое решение сохраняет уже найденные тональные отношения ахроматического – предыдущего этапа работы над заданием.

Задание: ***Декоративный тематический натюрморт*** выполняется из предметов-символов, принадлежащих национальной культуре и искусству (Украины, России, Китая, Японии) или историческому стилю (Готика, Барокко, Романский, Византийский, Античное искусство). Эскизы выполняются в тоне и цвете. Рекомендуемые предметы, составляющие натюрморт: музыкальные инструменты, детали архитектуры или архитектурные объекты, предметы искусства, материалы и инструменты художника, архитектора, скульптора.

Упражнение № 33. ***Тематический фриз.*** В теме фриза «Городской пейзаж» используются изобразительные элементы из задания «Декоративный пейзаж».

Второй вариант ***тематического фриза*** выполняется на основе тематического натюрморта из атрибутов искусства.

Упражнение № 34. ***Декоративный пейзаж*** выстраивается как декоративная композиция из стилизованных архитектурных обьектов города. Структуру построения, организацию центра композиции можно связать с планировкой города и его рельефа.

Второй вариант темы ***«Декоративный пейзаж»*** выполняется как трансформация живописного изображения в декоративное, с соблюдением принципов декоративности.

Композиции выполняются силуэтом, вывороткой, тоном, в цвете.

 Литература: (7), **(10), (16), (22**), (29),(36),(37) **(40),** (59)

 Методические рекомендации выполнения практических и **самостоятельных работ**

 по основам композиции 4семестр

Тема 15(К.гр.)и Ст.Ж. Цветовая гармония как соответствие пластическому решению и тональной идеи композиции, Классификация орнаментов 29,с.6-73. Український народний декоративний розпис. Настінний розпис20,17-40.Мальовки 20,41-52. Декоративний станковий живопис 20,53-168. Орнамент. Вопросы формообразования и композиция 29,128-166). Орнамент текстильних виробів 47,с.5-120. *Декоративная стилизация в натюрморте 22,с.94-105. Восприятие цвета на расстоянии. 54,с.105-107. Друкована графіка 10,с.26-63. Можливості графіки, властивості і особл*ивості виражальних засобів 10,с.65-63. Загальні закономірності сприйняття і зображувальна діяльність 16,с.124-134. Теорія і практика декоративної композиції 36,с.18-33. Зображальні засоби в декоративній композиції 36,с.203-243.

Упражнение № 35. ***Орнаментальная композиция.*** Выполняется на основе изучения народного орнамента, его элементов и структуры (петриковка)

Но это не копия, а авторская композиция, на основе изучения орнамента. Начинается работа с копирования орнамента. Если аналог - распространяющаяся композиция, или композиция в прямоугольнике, то она преобразуется в композицию в круге или квадрате.

Тема 16.Упражнение № 36. ***Эскизы ткани и обоев*** выполняются для интерьера конкретного назначения (кабинет, детская, гостинная, спальня), строятся на элементах орнаментов исторических стилей. Рекомендуется выполнить поисковые варианты: сначала силуэт, потом тональне варианты, после - цветовые. Раппортная группа выполняется в масштабе 1:1. Сетчатый орнамент на основе раппорта - в масштабах 1:5,1:10

Литература:(1), (3), (4), (18)**, (20),** (22), (23), (27), **(29),**(54).

Тема 17 (К.гр.) Ст.Ж),

Упр.№36 Упаковочная бумага. Распространяющаяся композиция может быть построена на готовых символах - логотипе, эмблеме, знаках отделов магазина, содержать дополнительную шрифтовую информацию. По теме - может быть праздничной (к новому году, к дню города, юбилейным датам).

Упаковочная бумага – это реклама и информация в распространяющейся композиции прикладного назначения. Этапы работы над заданием : 1.Раппортная группа из логотипа, информационного шрифта и дополнительных элементов. 2.Варианты ритмической структуры упаковочной бумаги. 3.Варианты цветового решения.

Анализ композиционной структуры и закономерностей построения **композиции** **произведений живописи, графики. скульптуры, дизайна, архитектуры.** Композиционный анализ произведений изобразительного искусства 24,с.205-244; 1,с.49-53. Художественный образ 38,с.6-38. Восприятие формы на плоскости 38,с.38-44. Организация плоскости 38,с.44-64. Средства гармонизации композиции 38,с.,64-90. Виды композиции 38,с.90-117. Искусство формы (тон, цвет, материал текстура, форма, ритм,экспрессивные формы,субъєктивные формы) 44,с.17-135. Аналіз твору (1,с.49-53), **(**18, с. 80-115). Образна типологія простору (7,с.97- 107). Інтер’єрний простір, проблема декількох просторів (7, с.107-118). Композиційні засоби, закони та закономірності у образотворчому мистецтві. Час як фактор і задача композиції (7,с.123-164). Предметна побудова сюжету(7, с.167-219). Аналіз твору 1,с.49-53. Художній образ 35,с.6-38. Сприйняття форми на площині 35,с.38-44. Організація площини 35,с.44-64. Засоби гармонізації композиції 35,с.,64-90. Види композиції 35,с.90-117. Мистецтво форми (тон,колір,матеріал і текстура,форма,ритм,експресивні форми,суб’єктивні форми) 58,с.17-135.

Задание: Выполнить реферат по заданному плану.

1) иллюстрирование (репродукции, схемы с графическим анализом);

2) историческая справка (сведения о произведении);

3) самостоятельный анализ на основе изученных законов

Состав задания:

1. **Іллюстрирование:** репродукция произведения; схемы с графическим анализом построения произведения.
2. **Історическая справка:** сведения из истории искусства (содержание произведения, сведения об авторе, характеристика эпохи, время создания, размер, материал, функция (назначение произведения), стилевая характеристика).
3. **Анализ произведения:** плокостность или пространственность решения, основные членения плоскости, их пропорции. Конструкция и структура произведения. Ритмическая организация. Тональное и цветовое образное решение. Пропорции тона. Пластическое решение (взаемодействие форм, характер форм и образ структуры). Последовательность восприятия содержания. Композиционный и смысловой центр. Средства достижения равновесия. Перспектива как художественное средство.
4. **Литература:** каталожные данные изданий, на которые опирается работа.

Литература: (7), (15), (16), (18), **(24),** (26), (32), (33), **(38), (44),** (53), **(57).**

Все работы выполняются на формате А-4