

Методические рекомендации для самостоятельной работы.

Слово «композиция» происходит от латинского *compositio*, что означает сочетание частей в определенном порядке. Композиция — это такое расположение элементов изображения на картинной плоскости, которое позволяет с наибольшей полнотой и силой выразить замысел. В любой картине художник стремится так построить композицию, чтобы показать объект в наиболее выразительной форме. Все лишнее отбрасывается, оставляется только то, что необходимо, второстепенное подчиняется главному. Действуют все элементы композиционного построения, самые разнообразные изобразительные средства: формат холста, точка зрения, высота горизонта, характер освещения, место композиционного центра и т. д. Все влияет на силу эмоционального воздействия картины. Готовых рецептов композиционных построений не может быть. Одно только неизменно и верно на любой случай: композиционное построение картины основывается на жизненной группировке и сочетании объектов природы, а также на особенностях нашего зрительного восприятия. Нельзя строить композицию картины только, например, по принципу «треугольника» или «диагонали», который применяли старые мастера. В зависимости от задач, поставленных в картине, композиционное построение будет меняться. Характер композиционного построения картины всегда вытекает из идейного замысла и определяется содержанием. В своей творческой работе, в построении композиции, художник руководствуется законами природы и особенностями зрительного восприятия. Симметрия, равновесие и ритм, целесообразность строения, разнообразие форм, колористическая целостность, единство точки зрения, размер и формат изображения — все эти элементы композиции художник подчиняет выражению замысла.

Точка зрения в композиции

Выразительность художественного образа определяется выразительностью самой природы. Поэтому художник должен уметь находить максимальную выразительность природы, улавливать наиболее характерный момент в движениях, жестах, в позе и т. п. Каждый предмет или объект может показывать свои особенности с какой-то стороны полнее, с какой-то меньше. Надо уметь выбрать горизонт, зайти слева и справа, ближе или дальше — найти такое местоположение, с которого натура будет видна наиболее выразительно.

Точка и угол зрения в картине являются важным элементом создания композиции картин. Так, например, при изображении действия людей в условиях пейзажа очень важно приблизить их, чтобы они не терялись в изображаемом пространстве и заняли преобладающее место в общем построении. Неверно будет также, если мы очень близко придвинем массу фигур к переднему плану. Действие под открытым небом требует некоторого пространства. Поэтому надо выбрать такую точку зрения, чтобы в композиции уравнились группы людей и пространство.

Каждый сюжет для своего выражения нуждается в своей точке зрения, особом горизонте. Горизонт на уровне глаз выражает более спокойное впечатление от картины. Высокий горизонт открывает больше пространства, и просторы природы выглядят более величественно.

Композиция с низким горизонтом создает более монументальное впечатление. Низкая точка зрения используется художниками в тех случаях, когда надо подчеркнуть большие размеры изображаемых объектов.

Композиционный центр

В картине все должно быть подчинено выражению основной мысли, идеи. Цельность композиции зависит от подчиненности второстепенного главному, увязки всего изображения в единый организм произведения.

Каждая деталь должна что-то добавлять для развития замысла. Второстепенное, малозначительное в композиции не должно бросаться в глаза, должен быть выделен основной объект.

В этюде это может быть дерево на опушке, уходящая вдаль дорожка или человек на фоне леса. Если картина представляет пестрый набор равнозначных объектов, пятен, контрастов, она теряет свою композиционную выразительность. Основному объекту изображения надо найти наилучшее место в картине, изобразить его наиболее внимательно и подробно.

Главный действующий объект обычно размещается на картине вблизи его оптического центра. Это позволяет зрительно охватывать взором всю картину сразу и воспринимать содержание на большом расстоянии. Наше зрение так устроено, что, когда мы смотрим на окружающую нас действительность, мы всегда выделяем из рассматриваемой группы тот объект, который привлекает наше внимание. Он находится в центре поля зрения, и его мы видим с подробностями и четко. Остальные предметы, находящиеся в поле зрения вне зрительного центра, воспринимаются обобщенно, без деталей. Получается так, что все предметы, окружающие главный рассматриваемый предмет, по своей заметности, значению как бы подчиняются главному и все, что попадает в поле зрения, воспринимается цельно и уравновешенно. Несколько равнозначных композиционных центров разрушат единство и целостность композиции. Она не будет отвечать специфике зрительного восприятия. Художник может иметь в картине два или несколько композиционных центров, если только это оправдано содержанием. Цельность композиции зависит также от связи всех элементов произведения, определяемой логикой действия.

Выделение главного действующего лица в жанровой композиции достигается не только тем, что оно изображается в центре на видном месте, но и в самой технике письма. Второстепенные фигуры, или вто-роплановые, пишутся более обобщенно, без живописных подробностей, чтобы они не отвлекали на себя слишком много внимания, не «забывали» главные образы. При таком выделении внимание зрителя сначала сосредоточивается на главном, затем на второстепенном, которое, как многие инструменты в оркестре, не мешает главному, а только аккомпанирует, помогает ему.

Выделение композиционного центра и создание естественного зрительного впечатления в картине достигается также светотенью, величиной фигур, цветовыми сопоставлениями и расстоянием между фигурами. Художник может выделить главное в картине и цветом, и тоном, и заметностью деталей на нем.

РАЗДЕЛ I. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «КОМПОЗИЦИЯ». КОМПОЗИЦИЯ НА СВОБОДНУЮ ТЕМУ.

Тема 1. Пейзаж со стаффажем.

Работая в жанре «пейзаж» (фр. paysage, от pays – местность, страна, родина), предметом которого является изображение природы, вида местности, ландшафта, студент может выбрать несколько различных тем: «Сельский пейзаж», «Городской пейзаж», «Индустриальный пейзаж».

Особую область составляет изображение морской стихии - марина.

Стаффаж – небольшая фигурка в картине, которая собой наполняет смыслом и дополняет композицию картины.

Задача – овладение способами передачи пространства через изменение насыщенности и светлоты цвета, методикой поэтапного ведения работы. Раскрыть состояние.

Материал: холст, масло; бумага, акварель.

Формат: 60x50 см.

Термины: пейзаж, акцент, валёр, цвет, тон, композиция, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик,

перспектива, размывка, ритм, палитра, эскиз, детализация, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: Задание «Пейзаж по летним впечатлениям».

- 1) закомпоновать в формате;
- 2) идти от общего к частному, передать большие цветотонные отношения;
- 3) передать освещение, состояние;
- 4) направление и величина мазка должны соответствовать форме предмета и характеру его поверхности; найти разнофактурность; на завершающей стадии работать над цельностью изображения.

Литература: [1 – С. 56-59; 4 – С. 107-120, 148-152, 170-172; 7 – С. 17, 23]

Тема 2. Фигура в интерьере.

Задачи: формирование понятия о художественном образе, как цели создания художественного произведения, совершенствование навыков применения законов, приемов и средств композиции для создания художественного образа.

Материал: холст, масло.

Формат: 60x80 см.

Термины: интерьер, акцент, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, перспектива, набросок, эскиз, детализация, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: задание «Фигура в интерьере». Найти взаимосвязь фигуры с интерьером. Передать пространство, тональное единство и колорит.

Литература: [1 – С. 56-59; 2 – С. 10-15, 35-86; 4 – С. 148-152, 153-156; 6 – С. 171-177; 7 – С. 28]

РАЗДЕЛ II. ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА КОМПОЗИЦИИ. ИСТОРИЧЕСКИЙ СЮЖЕТ В КОМПОЗИЦИИ. КОМПОЗИЦИЯ ЖАНРОВОЙ КАРТИНЫ НА СОВРЕМЕННУЮ ТЕМУ.

Тема 4. Эскиз композиции на историческую, христианскую тематику.

Задача – создать живописную (однофигурную или многофигурную) композицию в определенном формате с учетом плановости и динамики действия, вписывающуюся в архитектурную среду города. Сбор натурального материала, изучение материальной культуры.

Материал: холст, масло.

Формат: 60x80 см.

Термины: гармония, валёр, цвет, тон, композиция, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, перспектива, набросок, эскиз, детализация, объем, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: задание «Эскиз композиции на историческую тематику». Найти взаимосвязь между фигурами и фоном. Раскрыть образ. Передать пространство, тональное единство и колорит.

Литература: [1 – С. 56-59; 2 – С. 10-15, 35-86; 4 – С. 148-153, 153-156; 5 – С. 5-17; 6 – С. 146-164, 171-236; 7 – С. 28; 9 – С. 4-41; 10 – С. 27-33, 55-58, 59-64, 113-118]

Тема 5. Композиция жанровой картины на историческую, христианскую тему.

Задачи – овладение последовательным ведением работы (разработка, перенос рисунка на картон, выполнение работы в материале). Самостоятельный выбор форм, размеров, цветовых характеристик, фактуры, с использованием свойств материала, для передачи содержания композиции.

Материал: холст, масло.

Формат: 60x80 см.

Термины: гармония, валёр, цвет, тон, композиция, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, перспектива, набросок, эскиз, детализация, объем, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: задание «Композиция жанровой картины на историческую, христианскую тему». Найти взаимосвязь между фигурами и фоном. Раскрыть образ. Передать пространство, тональное единство и колорит.

Литература: [1 – С. 56-59; 2 – С. 10-15, 35-86; 4 – С. 13, 78-80, 148-153, 153-156, 182-192; 5 – С. 5-17; 6 – С. 146-164, 178-236; 7 – С. 28; 9 – С. 4-41; 10 – С. 27-33, 55-58, 59-64, 113-118]