

Группа 51

Дисциплина: Рисование с основами композиции

Задание:

1. Вам необходимо добавиться на платформу юрайт в группу 51 по ссылке <https://urait.ru/inv/hbu1dkiwse>
2. Изучите теоретический материал на тему КОМПОЗИЦИЯ, в рабочей тетради выполните задания и ответьте на вопросы:
  - 1) Опишите сущность понятия «композиция».
  - 2) Перечислите основные принципы композиции.
  - 3) Перечислите основные виды объемно-пространственной композиции. Напишите, чем они характеризуются.
  - 4) Что относится к основным свойствам объемно-пространственных форм?
  - 5) В зависимости от соотношения величин измерений по трем координатам какой может быть форма параллелепипеда?
  - 6) Перечислите тела с неперпендикулярными гранями. Назовите их отличительный признак.
  - 7) Перечислите правильные многогранники.
  - 8) Чем определяется положение формы в пространстве по отношению к осям координат?
  - 9) Напишите определение «массивность», «фактура», «структура формы».

КОМПОЗИЦИЯ

1.1. Определение и основные принципы композиции

Слово «композиция» происходит от латинского слова *compositio* – соединение, связь. Композиция – структура (строение) художественного произведения, расположение его основных элементов и частей в определенной системе и последовательности. Композиция отсутствует в хаотическом нагромождении предметов, а также там, где содержание однородно, однозначно – слишком просто. Композиция обеспечивает логичное и гармоничное расположение частей, из которых состоит целое, придавая ясность и стройность форме и делая доходчивым содержание. Композиция – категория содержания (так как выявляет смысл) и категория формы (гармонизирует форму).

Композиция – важнейший организующий момент художественной формы, придающий задуманному единство и цельность, соподчиняющий его элементы друг другу и целому. Законы композиции, складываются в процессе художественного осмысления действительности, в той или иной мере отражают объективные закономерности реального мира. Эти закономерности выступают в образно-претворенном виде, связанной со спецификой того или иного вида искусства, художественной идеей, материалом произведения и т. п., отражающем эстетические принципы эпохи, стиля, художественного направления.

Так как искусство является формой эстетического познания и отражения действительности, новизна в искусстве проявляется в эстетическом «открытии мира».

Рассмотрим основные принципы композиции.

Целесообразность. Данный принцип предполагает наличие идеи, цели, художественной задачи и помогает двигаться в правильном направлении. Нужен замысел, который определит этапы продвижения к окончательному варианту. Также,

каждое произведение должно сочетать в себе три основных элемента: идею, функцию и материал.

Единство и соподчиненность. Единство и соподчиненность элементов – свойство природной организации форм, которое пронизывает также все виды искусства. Тесная связь и взаимное согласование элементов – природные принципы организации объектов окружающего мира (соподчинение ветвей и ствола дерева и т. д.).

Это такое состояние композиции, при котором человеческий глаз воспринимает закономерность и гармоничность произведения. Простейший вид такого единства в архитектурной композиции – нерасчлененность внутреннего пространства и объемной формы.

Примеры: египетская пирамида и павильон США на Всемирной выставке 1967 года в Монреале. В обоих случаях достигнут предел объединения формы, приведенный к элементарному геометрическому телу. Простые геометрические тела – куб, конус, цилиндр, шар и т. д. несут в себе единство, полную завершенность, законченность.

Единство в объемной композиции – внутреннее и внешнее равновесие компонентов, зависимость композиционной структуры элементов декора от формы и особенностей материала основного объекта. Ясное выявление главного элемента и подчинение ему элементов второстепенных становится одной из важнейших задач композиции.

Равнозначность элементов разрушает композицию. Форма, разделенная на равные части, ослабляется в своем единстве. Одинаковые элементы могут объединяться в большую форму или подчиняться одному главному элементу, отличающемуся от них. Главный элемент может выделяться среди подчиненных ему большей величиной, крупными формами, богатством силуэта, пластичностью, своим местом и положением в общей системе. Проблема соподчинения элементов возникает при использовании любого из тех средств организации объемно-пространственной формы, которых мы коснемся в дальнейшем.

Равновесие. Данный принцип композиции, восходит к всемирному закону тяготения, определяющему психологическую установку в восприятии композиции. В объемно-пространственной композиции необходимо равновесие частей композиции – верха и низа, левого и правого для гармонического восприятия.

Наличие смыслового центра. Организация композиции происходит благодаря наличию смыслового и структурного центра – доминанты, которая в первую очередь привлекает внимание зрителя и является точкой отсчета.

Принцип гармонии. Гармоническое начало в композиции обеспечивают соразмерность, пропорциональность. Гармония связывает все элементы произведения в единое целое, примиряет противоречия между материалом и формой, формой и содержанием, объемом и пространством и т. д.

1.2. Основные виды объемно-пространственной композиции

Существуют три основных вида объемно-пространственной композиции – фронтальная, объемная и глубинно-пространственная.

Их можно выделить по признаку пространственного расположения форм, а также в зависимости от характера восприятия их зрителем.

1. Фронтальная композиция (плоскостная) характеризуется развитием по двум фронтальным координатам – горизонтальной и вертикальной, с подчиненной глубинной координатой. Композиция декора фасада здания, представляющая объемный рельеф или композиция декоративно разработанной поверхности является фронтальной.

Воспринимается зрителем при движении вдоль нее или по направлению к ней. Элементы, составляющие композицию, обычно подчеркивают особенности формы, не нарушая ее плоскостности и масштаба. Поверхности составляют единый фронт.

2. Объемная композиция имеет относительно равномерное развитие по трем координатам пространства и, как правило, характеризуется замкнутостью поверхностей элементов, составляющих такую композицию. В архитектуре – здания, соборы; в декоративно-прикладном искусстве – предметы мебели и посуды. Восприятие такой композиции происходит при движении зрителя вокруг нее – со всех сторон. Все элементы композиции подчинены характеру основной формы – рисунок орнамента на вазе пластически подчеркивает особенности формы вазы, декор, расположенный на предмете мебели, композиционно соподчинен форме и связан с особенностями материала.

3. Глубинно-пространственная композиция состоит из нескольких объемов, разделенных световоздушной средой, но объединенных подчинением определенному замыслу. Более сложная композиция, чем фронтальная и объемная по структуре и количеству элементов. В архитектуре композиции площадей, архитектурных комплексов. Масштаб глубинно-пространственной композиции необходимо осознавать при создании в городской среде малых архитектурных форм (скамьи, детские площадки), изделий из металла (оград, решеток).

1.3. Типы и особенности простых объемных геометрических фигур

Обращаясь к композиции в любом виде искусства и дизайна, мы видим простые геометрические формы и геометрические закономерности как в архитектурной композиции (параллелепипед, цилиндр, пирамида и различные комбинации), так и в декоративно-прикладном искусстве.

Поскольку практические задания, с помощью которых студенты осваивают понятия объемно-пространственной композиции, даны на основе простых геометрических форм, то следующая тема – особенности объемных геометрических фигур.

К основным свойствам объемно-пространственных форм относятся: геометрический вид, положение в пространстве, величина, масса, структура; дополнительные свойства: фактура, свет и цвет.

1.3.1. Геометрический вид

Геометрический вид – характер очертания поверхности фигуры, соотношение размеров формы по трем координатам.

По геометрическому виду все объемные фигуры делятся на четыре группы.

Тела с перпендикулярными гранями – куб и параллелепипед – наиболее используемые формы в композиции. При этом куб занимает главенствующее положение среди других геометрических тел, потому что он является моделью трехмерности пространства. Люди нашли способ измерить пространство, организовать его на основе координат по трем перпендикулярным друг другу осям, нашли способ определять прямой угол. Открытие прямого угла – одно из самых великих открытий человечества. Ле Корбюзье писал: «признание прямого угла определяющей ценностью уже включает в себе утверждение общего порядка, имеющего чрезвычайную важность для эстетики вообще, а, следовательно, и для архитектуры в частности».

Куб и параллелепипед наиболее часто используются в архитектурной композиции, в проектировании мебели, т. к.:

- прямоугольные элементы наиболее удобны для организации жизненных процессов и ориентации человека в пространстве;
- прямоугольные элементы легко соединяются в группы. Формы других тел труднее сочетаются между собой;
- внутреннее пространство прямоугольных элементов нетрудно разделить на подобные им пространства.

Если куб по своей форме постоянен, статичен и равен по всем трем измерениям, то параллелепипеды имеют разнообразные формы.

В зависимости от соотношения величин измерений по трем координатам форма параллелепипеда может быть:

- объемная – относительное равенство величин по трем координатам (куб, объемный параллелепипед, воспринимаемый целостно со всех точек зрения). В архитектуре – объем здания;
- плоскостная – развитость по двум координатам при подчиненной третьей (плоскостной параллелепипед). В архитектуре – стена;
- линейная – преобладание одного измерения над двумя другими (узкий параллелепипед). В архитектуре – колонна, столб.

Тела с неперпендикулярными гранями – пирамиды, призмы, многогранники. Их отличительный признак – наличие острых или тупых углов в очертании силуэта или во внутренней конструкции. Если в основе куба и параллелепипеда заключены такие формы, как квадрат и прямоугольник, то здесь мы видим треугольник, ромб, пятиугольник, шестиугольник и т. п. В архитектурной композиции и композиции декоративно-прикладного искусства используются чаще всего как выразительные дополнения, формирующие интересный силуэт здания или предмета.

Рис. 1. Объемная композиция на выявление структуры куба

Особо хочется отметить правильные многогранники – геометрические тела, у которых все грани – равные правильные многоугольники, а углы между гранями равны. Правильных многогранников всего пять – по числу граней их называют тетраэдр (четырёхгранник, состоящий из равносторонних треугольников), гексаэдр (шестигранник или куб), октаэдр (восьмигранник), додекаэдр (двенадцатигранник) и икосаэдр (двадцатигранник). Они обладают различными видами симметрии, поэтому в

древности их называли «идеальными», «космическими» телами, а древнегреческий философ Платон считал, что они олицетворяют сущность природы. Поэтому их еще называют телами Платона.

Тела вращения – цилиндр, шар, конус. Они называются так потому, что их можно получить в результате вращения некоторой плоской фигуры вокруг прямой, которая называется осью вращения. Цилиндр получается в результате вращения прямоугольника вокруг своей стороны, а конус – в результате вращения прямоугольного треугольника вокруг своего катета. Само название этих тел напоминает нам о том, что геометрические фигуры являются образами предметов окружающего мира. Так, конусом (conus) в Древней Греции называли предметы, которыми затыкают бочку, а цилиндром (cylindrus) – валик для перемещения тяжелых грузов. Кстати, пробки-конусы и перемещение грузов с помощью цилиндров-валиков используются и поныне. Шар – самая экономичная форма, т. к. у него наименьшая поверхность. Шар легко приспосабливается к окружающим условиям, так как легко перекачивается, сплющивается, поэтому форма шара широко распространена в органическом мире (икринки, вирусы, простейшие микроорганизмы, а также планеты и т. д. и т. п.). Тела вращения часто являются основой предметов декоративно-прикладного искусства (вазы, тарелки и т. д.).

Группа фигур, сложных по очертаниям. В эту группу входят фигуры, составленные из простых форм, имеющие более сложный характер силуэта.

1.3.2. Положение в пространстве

Положение в пространстве – еще одна характеристика геометрической формы и объемной композиции. Это свойство определяется по отношению к осям координат, зрителю, другим формам. Положение формы по отношению к осям координат определяется наибольшей по площади поверхностью формы или доминирующей осью. То есть форма или композиция из нескольких элементов может быть вертикальной по основной оси, горизонтальной или промежуточной между этими направлениями (разные степени наклона по диагонали).

Вертикаль и горизонталь – опорные линии, позволяющие нам утвердиться и ориентироваться в пространстве. С ними связано представление об устойчивости, опирающееся на само устройство нашего земного мира и на конструкцию человеческого тела. Вертикаль – это направление действия силы тяжести. И все силы, противодействующие тяжести, тоже действуют по вертикали. Вверх тянутся стволы деревьев, вертикально выкладываются стены. Человек стоит и ходит в вертикальном положении. Более того, если нужно выделить объект из общей среды, заставить обратить на него особое внимание, именно вытянутость по вертикали помогает достигнуть эффекта. А горизонталь – это поверхность ровной земли и пола, возможность свободного движения в любую сторону. Вместе горизонталь и вертикаль – основные координаты нашего пространства. Наклонные линии мы воспринимаем как отклоненные от вертикали или горизонтали, определяем их крутизну по величине такого отклонения. Естественно, что и в организации пространства вертикаль и горизонталь играют определяющую роль.

Положение формы по отношению к зрителю или другим формам определяется в горизонтальной и вертикальной плоскостях. По горизонтальной плоскости форма может находиться ближе-дальше, слева-справа от зрителя. По вертикали, в частности, по отношению к горизонту: выше-ниже. По расположению между собой формы могут находиться: на некотором расстоянии, примыкать друг к другу, врезаться друг в друга.

Наиболее активное взаиморасположение в композиции – врезка одного элемента в другой. Наиболее пассивное – примыкание. В любом композиционном задании нужно уделить внимание положению в пространстве объекта, общему силуэту и восприятию с разных сторон.

1.3.3. Масса

В физике масса определяется как количество вещества, из которого состоит тело. В художественно-композиционном плане это свойство воспринимается как массивность. Массивность – свойство объемно-пространственных форм, которое имеет ряд особенностей:

а) с изменением формы по величине изменяется масса. Большей по величине форме соответствует больше масса. Большая форма воспринимается более массивной;

б) массивность формы изменяется в зависимости от степени объемности, плоскостности или ее линейности. На восприятие влияет также стереометрическое очертание формы. При одинаковом количестве вещества, из которого состоят тела, куб, шар и другие объемные формы воспринимаются более массивными, чем формы, приближающиеся по своим пропорциям к линейным;

в) массивность зависит от плотности заполнения формы материалом. Гипсовый куб и каркасно-проволочный одного размера будут иметь разную массу;

г) материал, цвет и фактура также влияют на массивность форм. Одинаковые по величине кубы из стекла и дерева воспринимаются по-разному. Стекланный куб за счет своей прозрачности кажется более легким, хотя физический вес его больше деревянного. Также макеты из разного вида бумаги производят разное впечатление.

1.3.4. Фактура

Фактура – характер поверхности того слоя художественного произведения, который воспринимается зрителем. Фактура характеризует объемно-пространственную форму и является одним из средств художественной выразительности. В этом легко убедиться при выполнении практических упражнений из бумаги различных фактур: гладкой, рыхлой, шероховатой. Также фактурой можно считать характер поверхности различного масштаба – от шероховатости до степени расчлененности плоскости фасада формы (многоэтажного здания, например). Когда количество членений поверхности велико, они воспринимаются все вместе как фактура. Фактурность поверхности выделяет те или иные элементы композиции.

1.3.5. Структура формы

Структура формы – внутреннее строение формы, предполагающее наличие элементов, подчеркивающих пластические особенности формы. У плоских фигур – оси и углы. Квадрат имеет четыре прямых угла, четыре оси симметрии и прямоугольную пластику. Это его структура, все возможные вариации композиционных решений внутри квадратной или прямоугольной формы должны учитывать особенности его пластики и структуры. Круг имеет бесчисленное количество осей симметрии и криволинейную пластику, что также предполагает определенные правила при вписывании и стилизации композиции внутри круглой формы.