

Основные законы композиции

Композиция (от лат. compositio - составление, сочинение, связывание).

1) Композиция - это создание структуры художественного произведения, его построение по принципу связи формы (внешнего вида элементов картины) и содержания (смысловой нагрузки).

2) Композиция - само художественное произведение, результат деятельности художника, произведение искусства.

3) Композиция - академическая дисциплина в обучении художников, дизайнеров, иллюстраторов.

4 основных закона композиции:

1) Закон цельности (неделимости) - неделимость композиции означает невозможность воспринимать её как сумму нескольких, хотя бы в малой степени самостоятельных частей.

2) Закон контраста - одновременно борьба противоположностей и их диалектическое единство.

3) Закон новизны - художественный образ - это всегда что-то новое в искусстве и по форме, и по содержанию, проявляется в темах, художественных средствах, композиционных решениях.

4) Закон подчинения всех средств композиции идейному замыслу - художник создаёт цельное по восприятию, выразительное, идейно-художественное произведение. Это требует учёта соотношения объёмов, цвета, света, тона и формы, передачи ритма и пластики, движения и покоя, симметрии и асимметрии и других средств художественной выразительности основной идее произведения.

Работа художника над композицией обширна и включает в себя несколько последовательных этапов:

- 1) поиск темы произведения;
- 2) определение идеи картины;
- 3) выбор сюжета;
- 4) подбор формата картины, размера листа или холста и техники исполнения;
- 5) создание структуры линий и пятен будущего произведения;
- 6) поиск наиболее выразительных и характерных поз персонажей, их характеров и расположения друг по отношению к другу;
- 7) определение изобразительного языка и стилизации;
- 8) доработка равновесия цветовых и тональных пятен в картине, ритм элементов;
- 9) усиление смыслового и композиционного центров;
- 10) характер и количество деталей и т. д.

Правила композиции:

- 1). **Ритм** - последовательное чередование элементов в композиции.
- 2). **Сюжетно-композиционный центр** - часть, которая выражает главное в идейном содержании сюжета. Композиционный центр выделяется объёмом, освещённостью и др.
- 3). **Симметрия** - уравновешенность частей композиции достигается за счёт зеркального отображения одной из половин изображения. Центр композиции, в этом случае, совпадает с геометрическим центром картинной плоскости.
- 4). **Асимметрия** - равновесие достигается введением пространственных пауз между предметами, которые либо приближаются друг к другу, либо удаляются, а также путём противопоставления больших и малых форм, контрастов и т.д.
- 5). **Расположение главного на втором плане.**

Композиционные правила, приёмы и средства.

Основными правилами композиции являются ритм, выделение сюжетно-композиционного центра, симметрия или асимметрия, расположение главного на втором плане.

К приёмам композиции можно отнести следующие: передача пространства, горизонтали и вертикали, диагональные направления, передача впечатления монументальности.

Средствами композиции являются: точка, линия, штрих, пятно (тональное и цветное) и его форма, светотень, цвет, фактура, линейная, воздушная и цветовая перспективы, пропорции, формат и др.

Закон целостности

Первым законом композиции Кибрик считает **закон цельности**, так как «именно композиция определяет цельность художественного организма, закономерно устроенного. Все элементы композиции находятся во взаимной связи и зависимости, подчиняясь логике воплощения замысла художника» (*Кибрик Е. А. К вопросу о композиции, с. 222-223.*).

Главной чертой закона цельности является *неделимость композиции.*

Закон цельности требует связи и взаимной согласованности всех элементов композиции. В совершенной композиции все должно быть настолько нужно, что нельзя убрать ни одну ее часть или даже деталь без ущерба для целого.

В. Васнецова "Иван-царевич на Сером волке"

Серов В.А. "Портрет Н.Я.Дервиз с ребенком"(1888)

„Крестный ход в Курской губернии “ Репина смотрится единым пятном - картину сразу видишь всю целиком. Массы в композиции расположены по диагоналям, связывающим четыре угла картины.

Закон контраста

Один из основных законов композиции - закон контрастов. Контрасты являются воздействующей силой композиции и определяют ее выразительность.

Значение контрастов в композиции художники отмечали издавна. Леонардо да Винчи в «Трактате о живописи» говорит о контрастах величин (высокого с низким, толстого с тонким), контрастах характеров, фактур материалов и др.

Микеланджело большое значение придавал контрастам объема и плоскости. В своих произведениях он сочетал плоскости с объемными фигурами, добиваясь мощной объемности фигур.

Форму предмета: человек воспринимает только благодаря контрасту света и тени. Полное отсутствие светотени создает плоскость. Живопись строится *на контрасте теплых и холодных цветов*. Сила цвета увеличивается от сочетания его с контрастным (дополнительным) цветом - красного с зеленым, синего с оранжевым, белого с черным и т. п. Таким образом, роль контрастов в композиции универсальна - они имеют отношение ко всем элементам композиции, начиная с характера конструктивной идеи и кончая построением сюжета.

Термин «контраст» обозначает резкую разницу, противоположность сторон. Контрасты — это необходимое условие для того, чтобы зритель увидел изображение, так как без них изображение сольется с фоном по тону или цвету. Контрасты создают выразительность произведения искусства и поэтому выступают воздействующей силой композиции. Основная работа над произведением связана с проблемой определения характера контрастов в связи с созданием художественного образа. Роль контрастов в композиции универсальна — они имеют отношение ко всем элементам композиции, начиная с характера конструктивной идеи и кончая построением сюжета.

В картине В. И. Сурикова «Степан Разин» темный треугольник ладьи, рассекающий светлые воды Волги, выражает конструктивную идею композиции. Выразительность конструктивной идеи подчеркивается тональным контрастом - контрастом силуэта темной ладьи и светлой воды и неба.

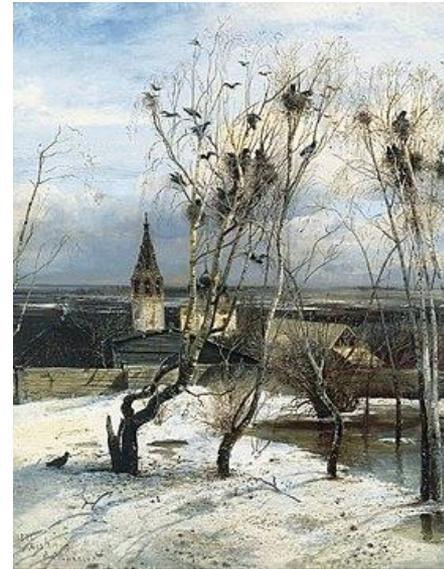
Закон новизны

Новизна выступает как всеобщий закон искусства, проявляющий свое действие в том, что художественный образ — это всегда новое в искусстве и по форме, и по содержанию. Новизна в искусстве, поскольку искусство является формой эстетического познания мира, проявляется, прежде всего, в эстетическом «открытии мира». Предметы и явления действительности, которые обычный человек воспринимает примелькавшимися, неинтересными, художник видит необыкновенными, красивыми по форме, цвету; он стремится проникнуть в их состояние, настроение и передать в образах искусства. Новизна имеет отношение и к темам, и к художественным средствам, и к композиционным решениям. Новизна, как сказал Е.А. Кибрик, является драгоценным качеством композиции. Но новизна не может быть в творчестве самоцелью. Настоящую новизну, настоящее искусство может создавать только художник, который способен ярко чувствовать и воспринимать, находить в обыденном необычное, «новое», который полон любопытства к этому «новому» и страстного желания отобразить его в произведениях, утвердить это новое, обратив на него внимание современников.

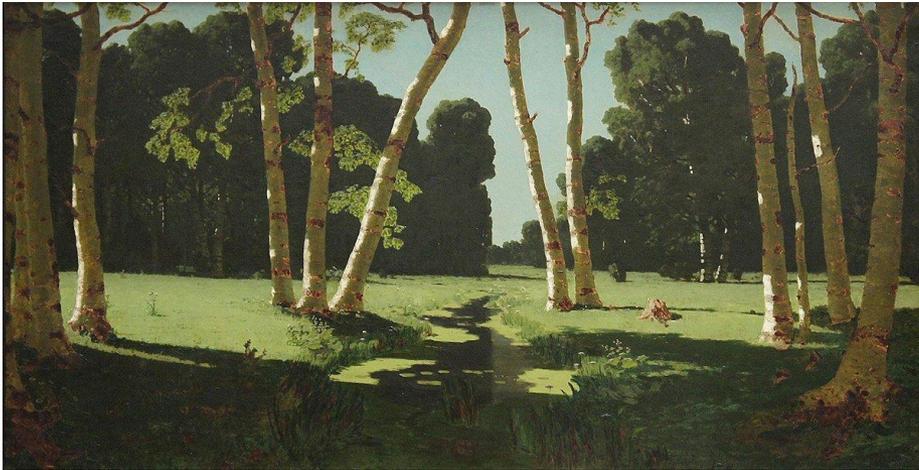
«Композиция картины Давида „Смерть Марата“ была настоящим открытием по неожиданности, невиданности и смелости решения. Но это было пластическое воплощение мощного гражданского чувства великого художника. „Нарочно“ выдумать такую оригинальную композицию, без глубокого идейного стимула, невозможно». Вспомним, например, пейзажи русских художников: «Грачи прилетели» А. К. Саврасова, «Золотая осень» И. И. Левитана, «Березовая роща» А. И. Куинджи, «Московский дворик» В. Д. Polenova, «В голубом просторе» А. А. Рылова и др.

Давида „Смерть
Марата“

«Грачи прилетели» А. К.
Саврасова

«Березовая роща» А. И.
Куинджи

«Московский дворик» В. Д.
Поленова

Закон подчиненности всех средств композиции идейному замыслу

Этот закон требует, чтобы организация произведения во всех деталях и частях подчинялась не мертвым формалистическим схемам построения композиции, а идейному содержанию. Этот закон требует учета соотношения объемов, цвета, света, тона и формы, а также передачи ритма и пластики, движения или состояния относительного покоя, симметрии или асимметрии. Он требует определения отношения размеров всех фигур к размеру картины, сюжетного центра к другим частям композиции. Соразмерность частей и элементов должна быть решена как гармоническое сочетание пропорций, чтобы произведение создавало впечатление единого целого. Все эти вопросы должны решаться художником в соответствии с идейным замыслом. Работу художников в соответствии с этим законом можно увидеть в таких известных произведениях, как «Свобода, ведущая народ» Э. Делакруа, «Арест пропагандиста» И. Е. Репина, «Тачанка» М. Б. Грекова, «Оборона Севастополя» А. А. Дейнеки и др.

Э. Делакруа «Свобода, ведущая народ»

И. Е. Репина «Арест
пропагандиста»

М. Б. Греков
Тачанка

А. А. Дейнеки «Оборона
Севастополя»

Используемый материал

<https://poisk-ru.ru/s22461t16.html>

https://studwood.ru/792996/kulturologiya/osnovnye_zakony_kompozitsii