

КОМПОЗИЦИЯ КОСТЮМА

«Искусство требует от человека действовать согласно ее законам. Законы природы – законы композиции. Художник следует им сознательно или интуитивно. Но ни дарование без науки, ни наука без дарования не способны создать совершенного художника».

Понятие композиции

- ▣ Витрувий Слово «композиция» происходит от латинского слова «compositio» (составление, сложение, соединение частей, приведение их в порядок). Композиция - составление, объединение всех элементов формы художественного произведения в органичное единое целое, выражающее образное, идейно-художественное содержание. Степень выразительности костюма зависит от того, насколько удачно решена его композиция в целом. Если не будут согласованы линии и формы, найдены общие пропорции костюма, расставлены правильно акценты, выделен композиционный центр, то никакие украшения не сделают костюм гармоничным.

Элементы композиции костюма

Элементами композиции костюма как произведения искусства являются:

- **линии** (конструктивные и декоративные),
- **форма** и **силуэт**,
- **фактура**,
- **цвет**
- **и украшающие его элементы** (декор).

Наука о композиции

Наука о композиции изучает внутренние закономерности строения форм в искусстве, а также конкретные средства достижения целостности.

Законами композиции являются правила создания целостного, гармоничного произведения искусства.

Выделяют следующие законы композиции:

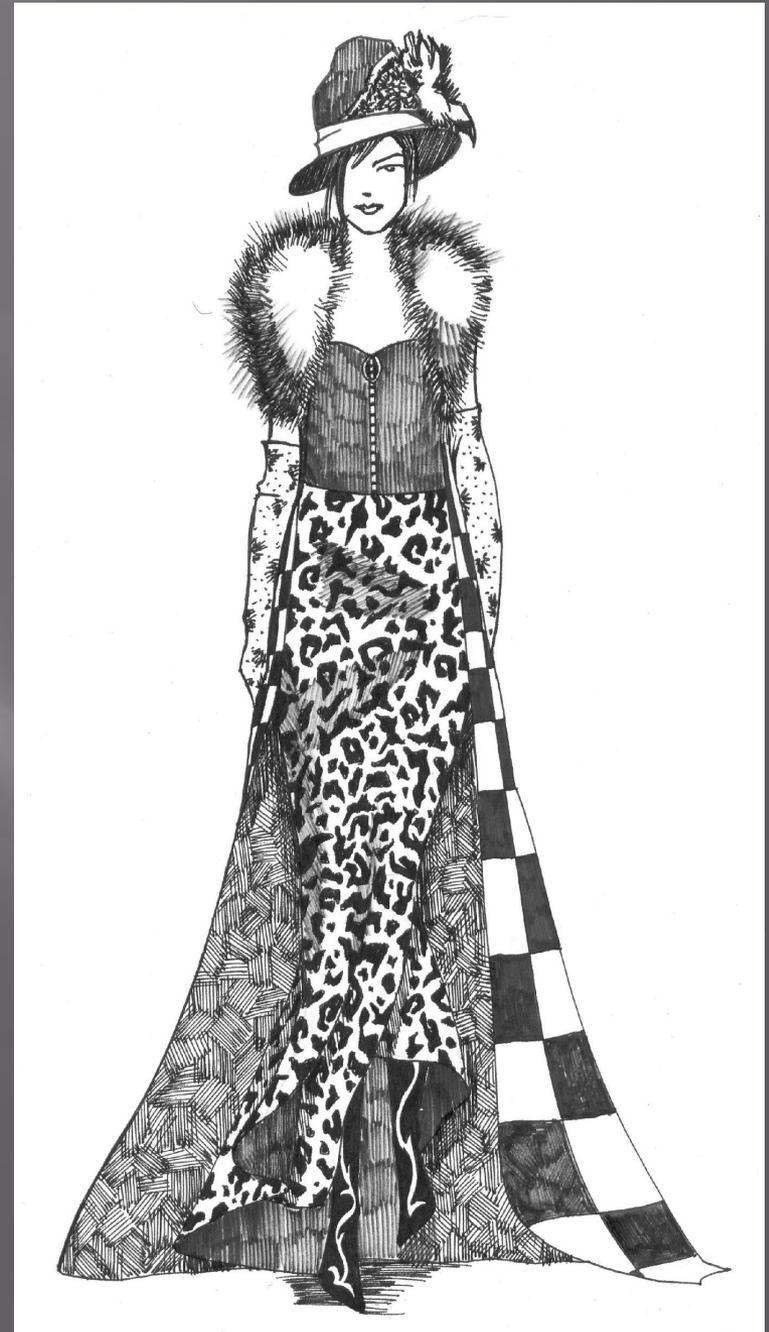
1. Целостность или наличие целого;
2. Закон пропорций (соразмерность всех частей между собой и фигурой человека);
3. Закон симметрии (согласование элементов композиции по принципам симметрии или асимметрии);
4. Закон ритма (средства выразительности костюма, динамика и статика – ритм и метр);
5. Закон главного в целом (наличие композиционного центра)

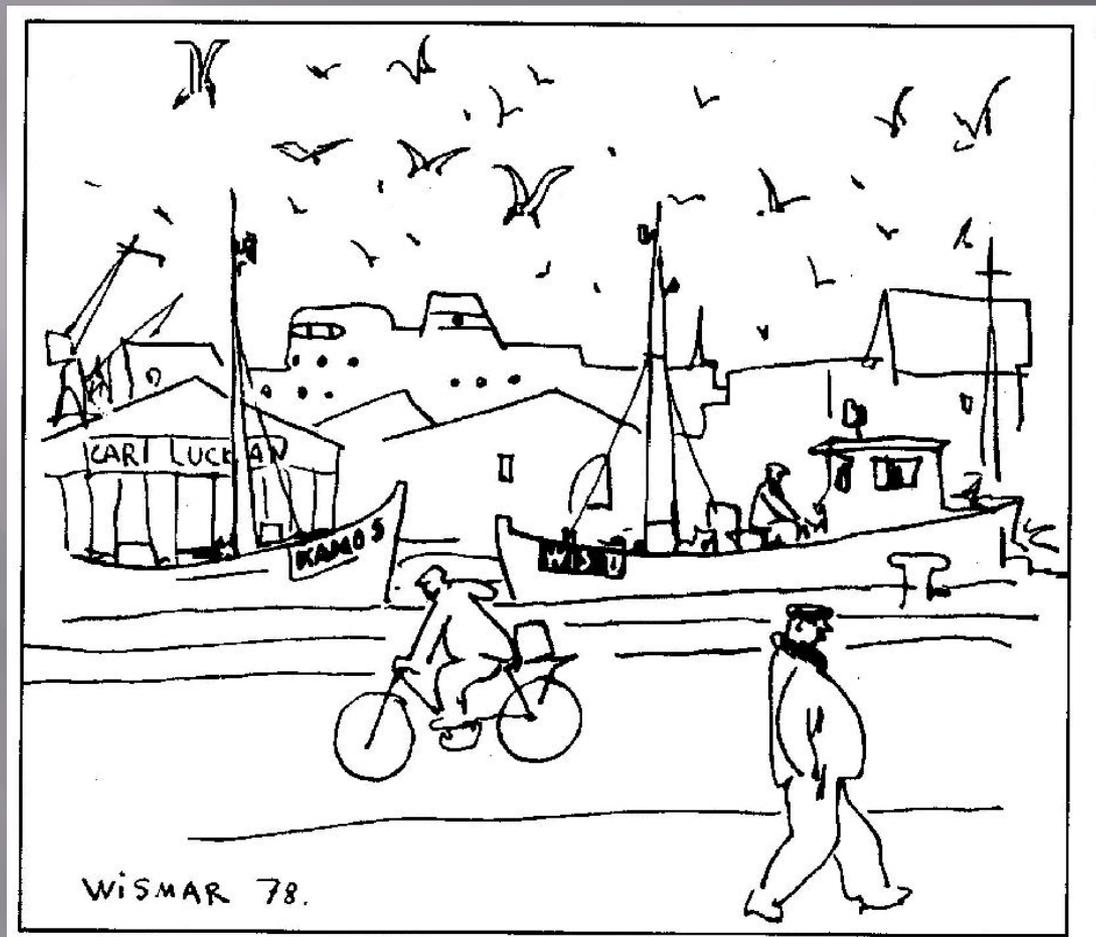
1 закон композиции

Целостность или наличие целого

- ▣ *Закон целого выражает неделимость целостности композиции.*
- ▣ *«Композиция – это такой состав и расположение частей целого, когда:
-ничего нельзя изъять без ущерба для целого,
-ничего нельзя поменять местами,
-ничего нельзя присоединить».*

- Проявление целостности костюма можно проследить на примере организации модели, изображенной на рисунке.
- Особенностью этой модели является соподчиненность элементов. В них нельзя ничего изъять или изменить, не нарушив целостности.
- Внимательно посмотрите на изображение модели. Теперь закройте клетчатую верхнюю деталь юбки. Соподчинение элементов костюма становится лучшим, так как исчезает один из сильных контрастов, однако костюм становится неполным и "пустым».
- Изменяется общая форма модели (треугольник) при изъятии из ансамбля шляпы и мехового воротника.
- Нарушается связь форм, если убрать из рассматриваемого костюма перчатки.
- Не приходит в голову, что бы можно было добавить в эту композицию или поменять места.
- Следовательно, нельзя не признать эту композицию законченной, обладающей достаточной целостностью.

С цельностью связывают простоту восприятия форм. Из множества элементов рассматриваемого объекта (костюма) человек может за короткое время одновременно воспринять и запомнить не более 7-9 элементов.

Пример – рисунок Кокорина.

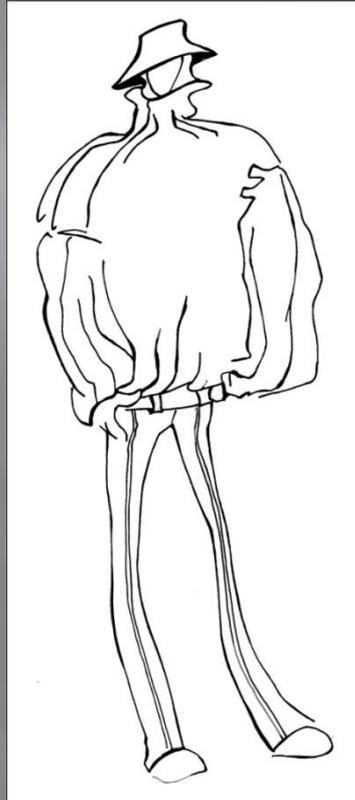
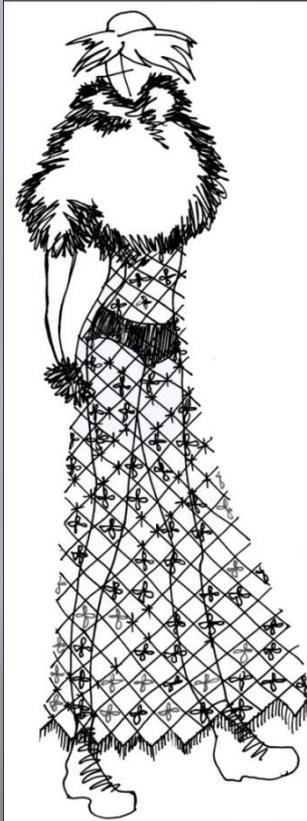
Костюм будет восприниматься как единое целое только в том случае, если он не перегружен деталями и членениями (не более 7-9 акцентов).

Принципы согласования элементов в композиции:

- контраст - резко выраженное различие характеристик элементов формы друг от друга. ,
- нюанс - предполагает небольшое различие свойств,
- подобие - повторение в костюме элемента, который встречается в различных вариациях .

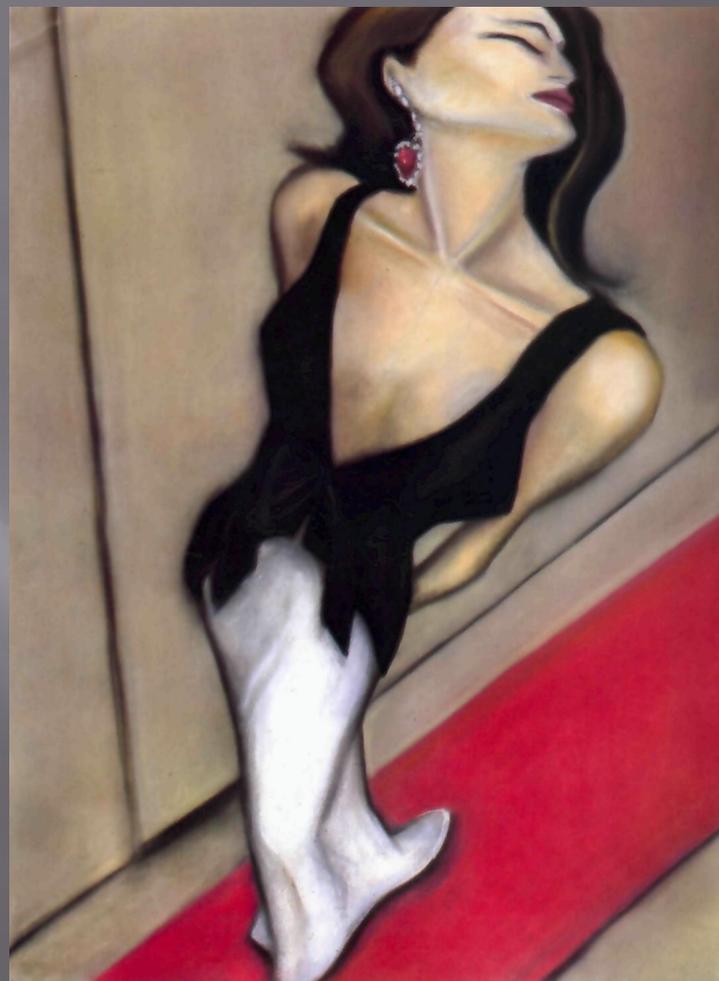
«Гармония есть единение многого и согласие несогласного».

Высказывание художников древности.

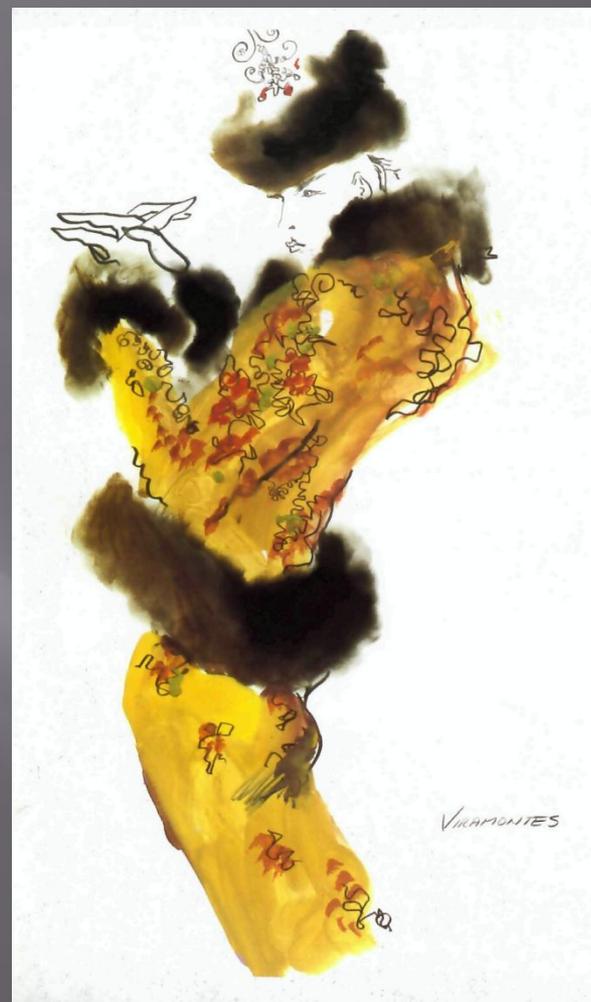
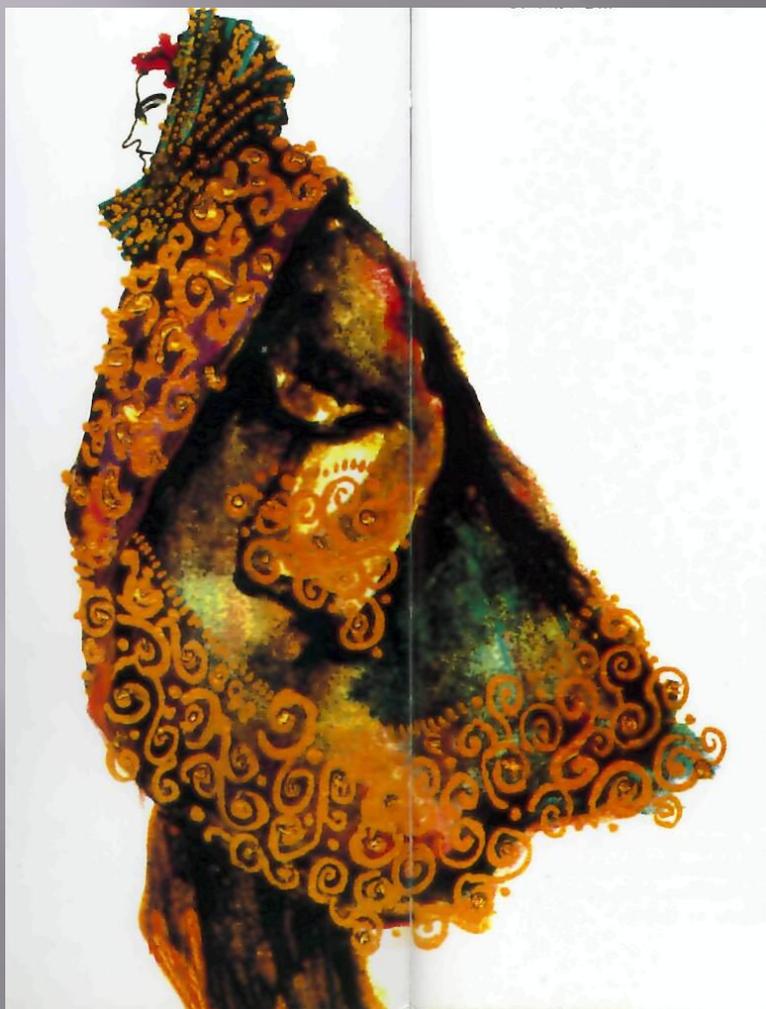

Контраст - резко выраженное различие характеристик элементов формы друг от друга:

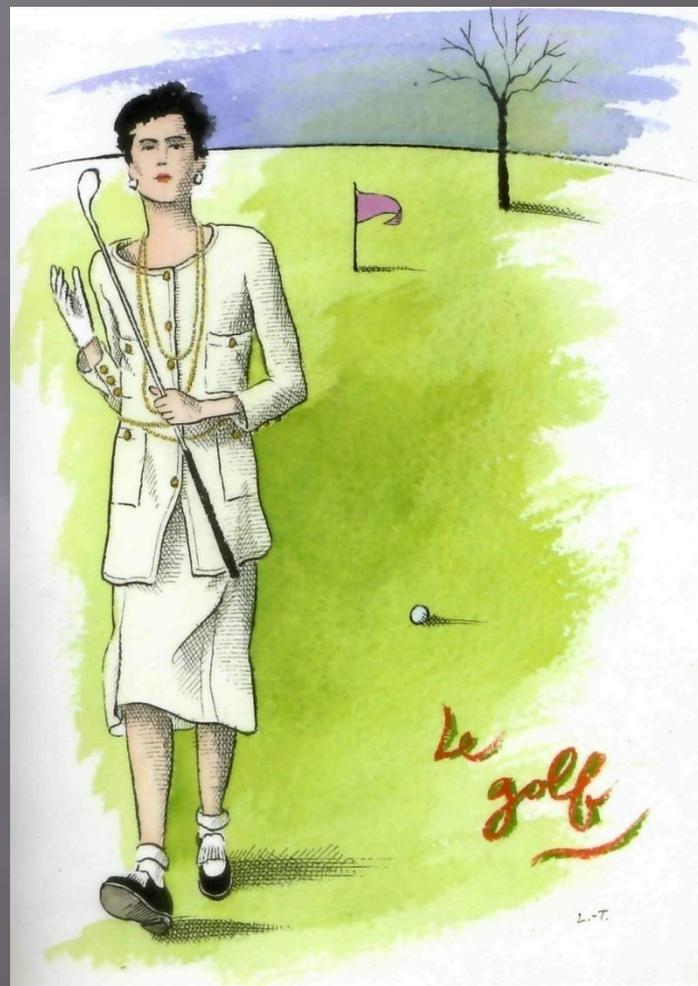
- контраст фактур,
- объемов,
- цвета,
- смысловой.

Пример цветового контраста в
костюме.

Принцип подобия в элементах отделки низа и рукавов

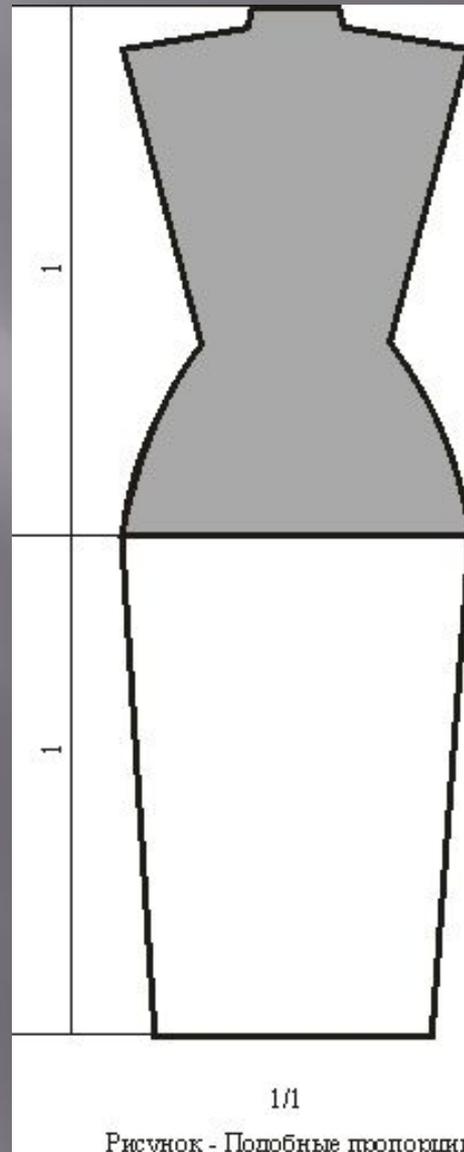

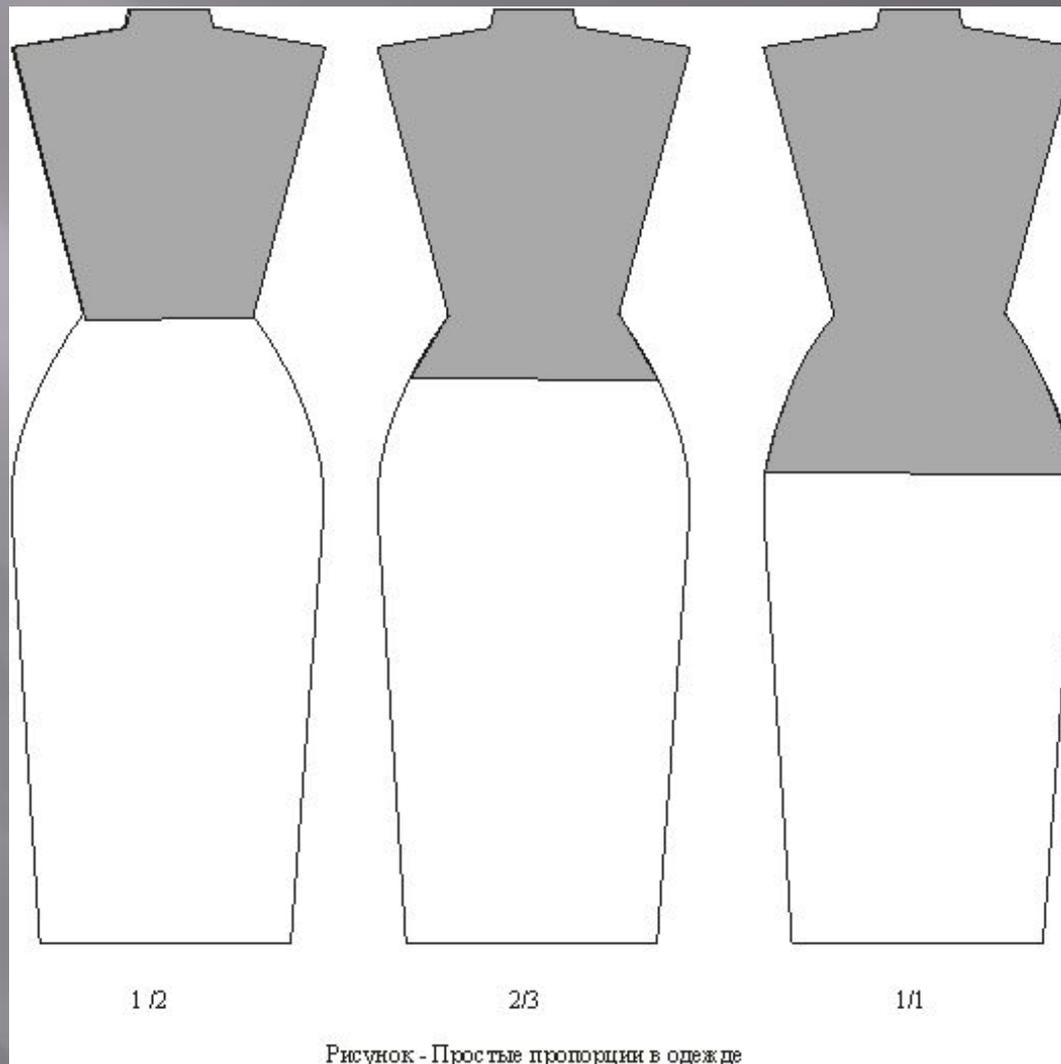
Проявление «нюаса» в композиции костюма

2 закон композиции

Закон пропорций

- ▣ *Закон пропорций определяет отношение частей целого друг к другу и к целому*
- ▣ Части, элементы художественного целого, связанные между собой пропорциональными отношениями, единым модулем или масштабом приобретают соразмерность и тем самым гармонизируют форму

Простые пропорциональные отношения

Простые пропорциональные отношения выражаются дробным числом, где числитель и знаменатель – это целые числа от 1 до 8. Например, рукав $\frac{3}{4}$ от целого, т.е. за основу берется максимально возможная величина (длина рукава до запястья). На рисунке приведены основные схемы простых пропорций в одежде.

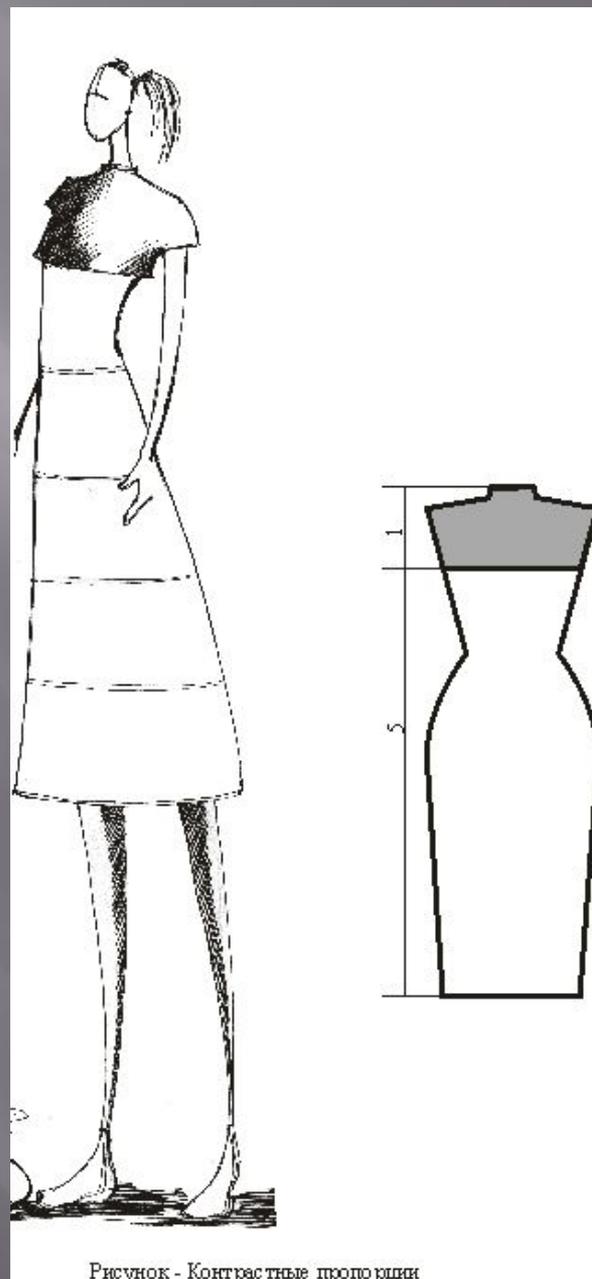

Рисунок - Контрастные пропорции

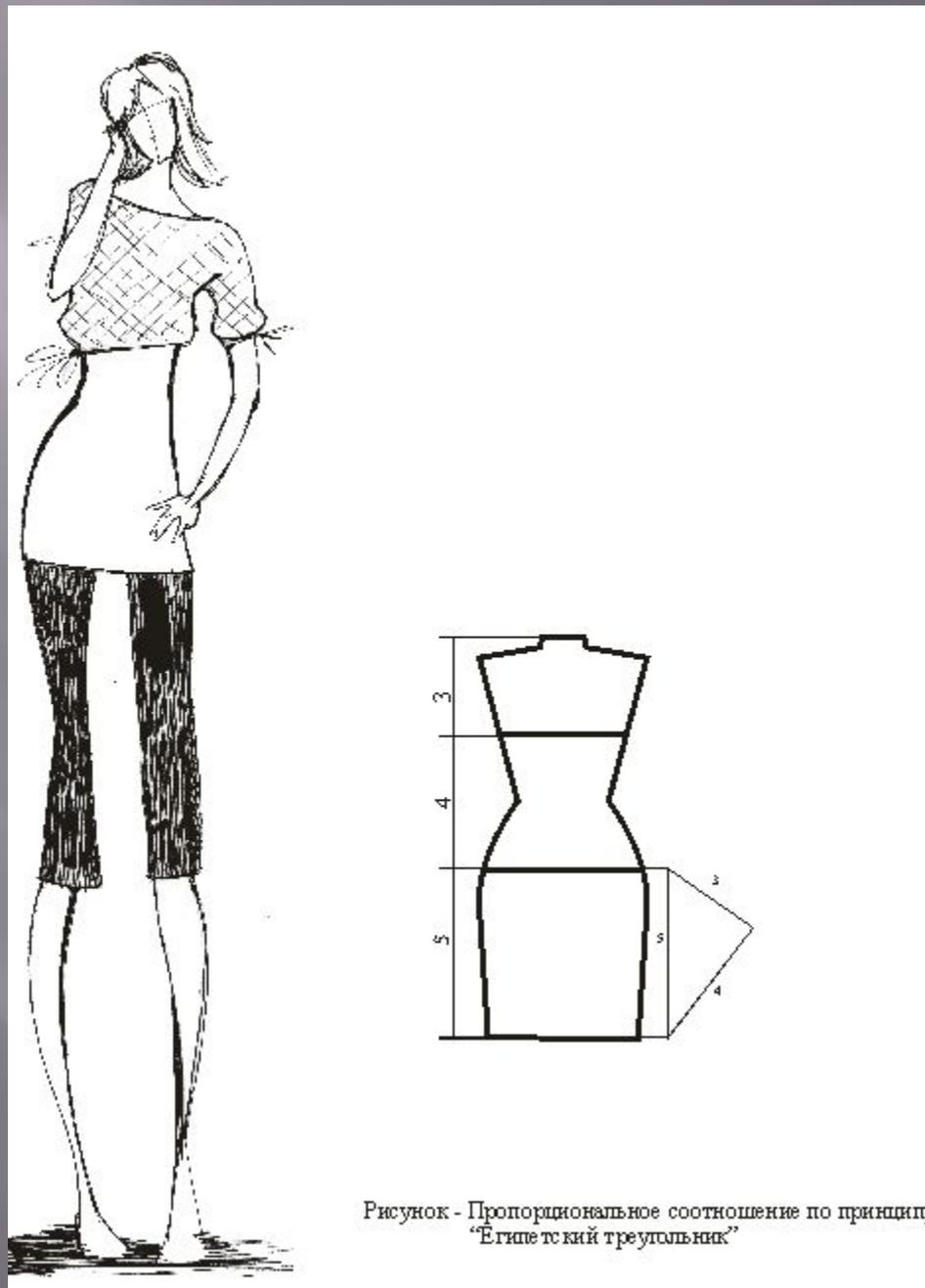
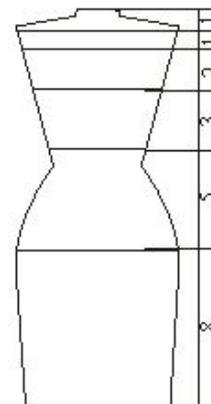
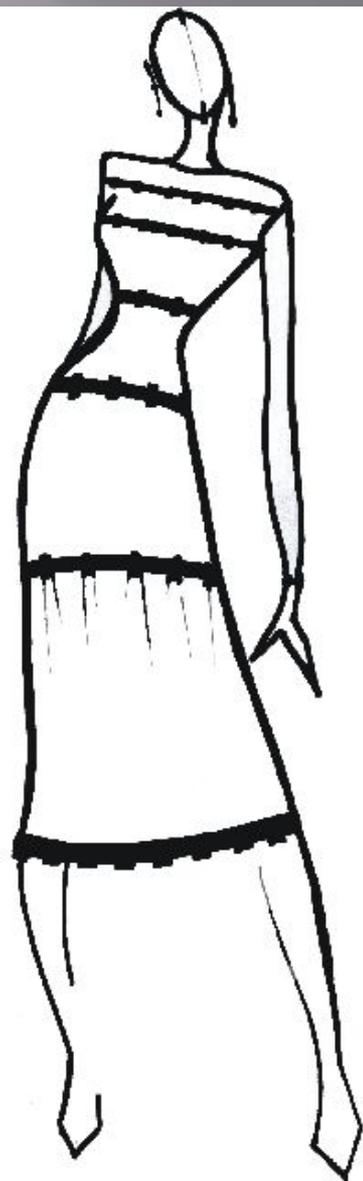
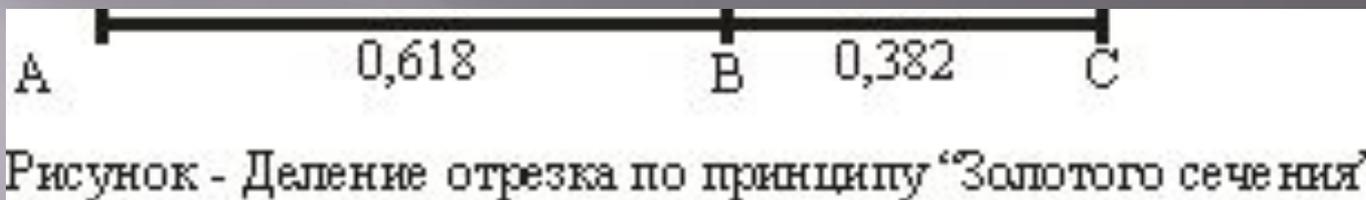

Рисунок - Пропорциональное соотношение по принципу "Египетский треугольник"

Пропорциональные отношения Фибоначчи

Сложные пропорциональные отношения

Начиная с древности, с поисков наиболее гармоничных пропорций, были найдены сложные пропорции, основанные на иррациональных числах, которые выводились с помощью математических решений и геометрических построений.

Разновидностью сложной пропорции является пропорция так называемого **«золотого сечения»**, имеющая всего два члена – «а» и «в» - излюбленная пропорция художников, которую в эпоху Возрождения называли «божественной пропорцией».

«Золотое сечение» является самой гармоничной пропорцией.

Пропорция считается «золотым сечением» тогда, когда меньшая часть относится к большей так как большая часть относится к целому. При делении отрезка, согласно «золотому сечению», сторона АВ будет относиться к стороне ВС так, как ВС – к АС. Особенностью пропорции «золотого сечения» является то, что в ней последний член представляет собой разность между двумя предыдущими членами, т.е., $a:v=v:(a-v)$.

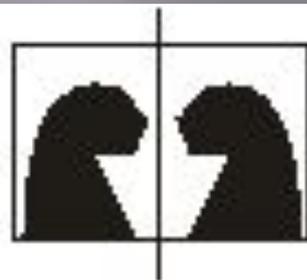

Рисунок - Пропорции "золотого сечения" в костюме

Закон композиции

закон симметрии

- ▣ *Закон симметрии обуславливает количественные отношения между частями целого и целым, а также расположение частей целого.*
- ▣ Еще со времен древнегреческой философии симметрия связана с понятиями «середины», «центра», при помощи которых давалось представление о целостности бытия. Середина, по мнению Аристотеля, означает «избегание крайностей», принцип уравниваемости. Без понятия «середины» немислимо античное учение о пропорциях, мере, симметрии или гармонии.
- ▣ Под симметрией понимают повторение, отражение левого в правом, верхнего в нижнем и т. п.

Зеркальная симметрия

Центральная симметрия

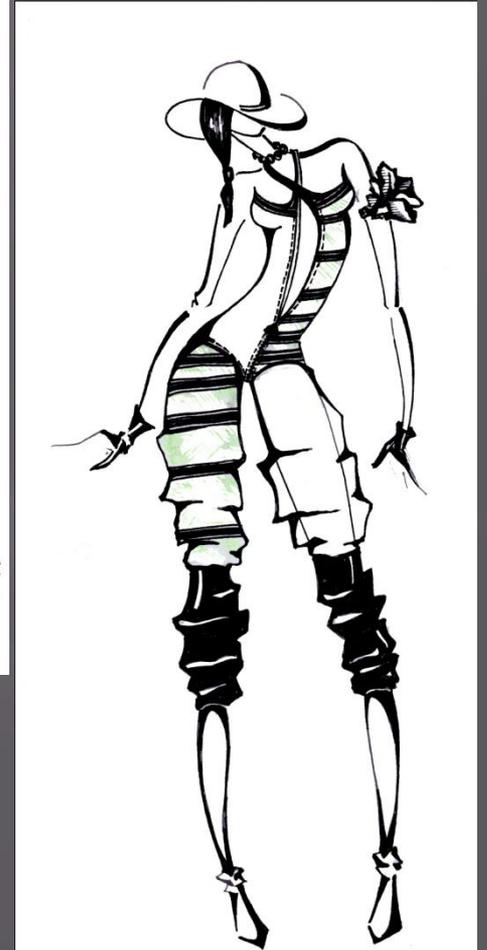

Винтовая симметрия

Симметрия по сдвигу

Рисунок - Виды симметрии

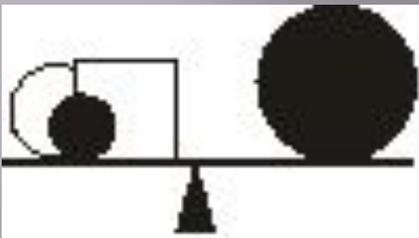

Рисунок - Равновесие композиции по массе и цвету

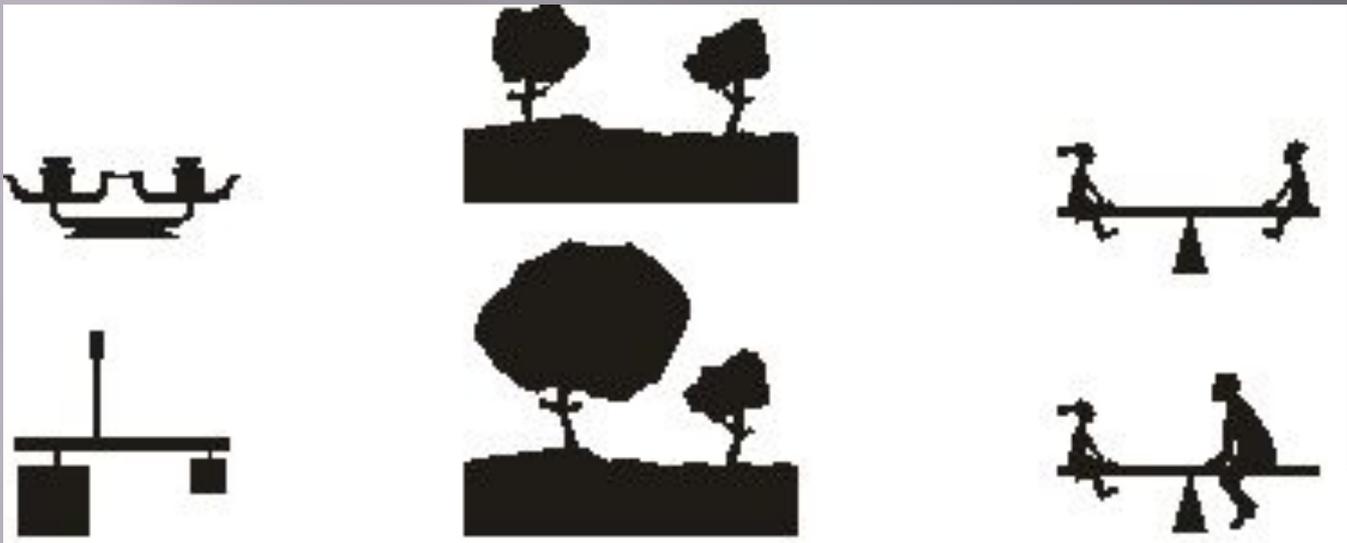

Рисунок - Равновесие композиции по принципу качелей

4 закон композиции

Закон ритма

Закон ритма выражает характер повторения или чередования частей целого.
Ритм в композиции – это закономерное чередование элементов композиции и интервалов между ними. Существует два вида ритмической закономерности: статическая (статический ритмический ряд) и динамическая (динамический ритмический ряд).

Метр

Статический ритмический ряд – это частный случай ритма, называемый метром. Метр является геометрически правильным ритмом. Метр организует чередование равных по величине элементов через равные промежутки и представляет простейший способ пропорционирования – деления на равные части. Метр создает впечатление упорядоченности и уравновешенности, т.к. в своей основе всегда имеет симметрию.

Ритм

Ритм всегда подразумевает движение, т.к. задает форме активное композиционное движение. Ритм, в отличие от метра, строится на чередовании разных, но повторяющихся элементов и интервалов между ними. Ритм может быть: активным, порывистым, дробным или плавным, спокойным, замедленным. Ритм может иметь и регулярный характер (например, в орнаменте). Но всегда он вносит организующее начало в хаотическое движение и без него неммыслима гармония.

Ритм в costume могут создавать элементы костюма: членения – линии конструктивные или декоративные, цвет – полосы, клетка, фурнитура – пуговицы и т.п. На ритме основаны складки, фалды, воланы, сборки, отделка, защипы, строчки, слои ткани, орнаменты и т.д.

Мы весьма чутко реагируем на едва заметное отступление от закономерности, на которой строится ритмический ряд. На рисунке хаотичное расположение элементов рисунка ткани костюма можно считать нарушением ритма.

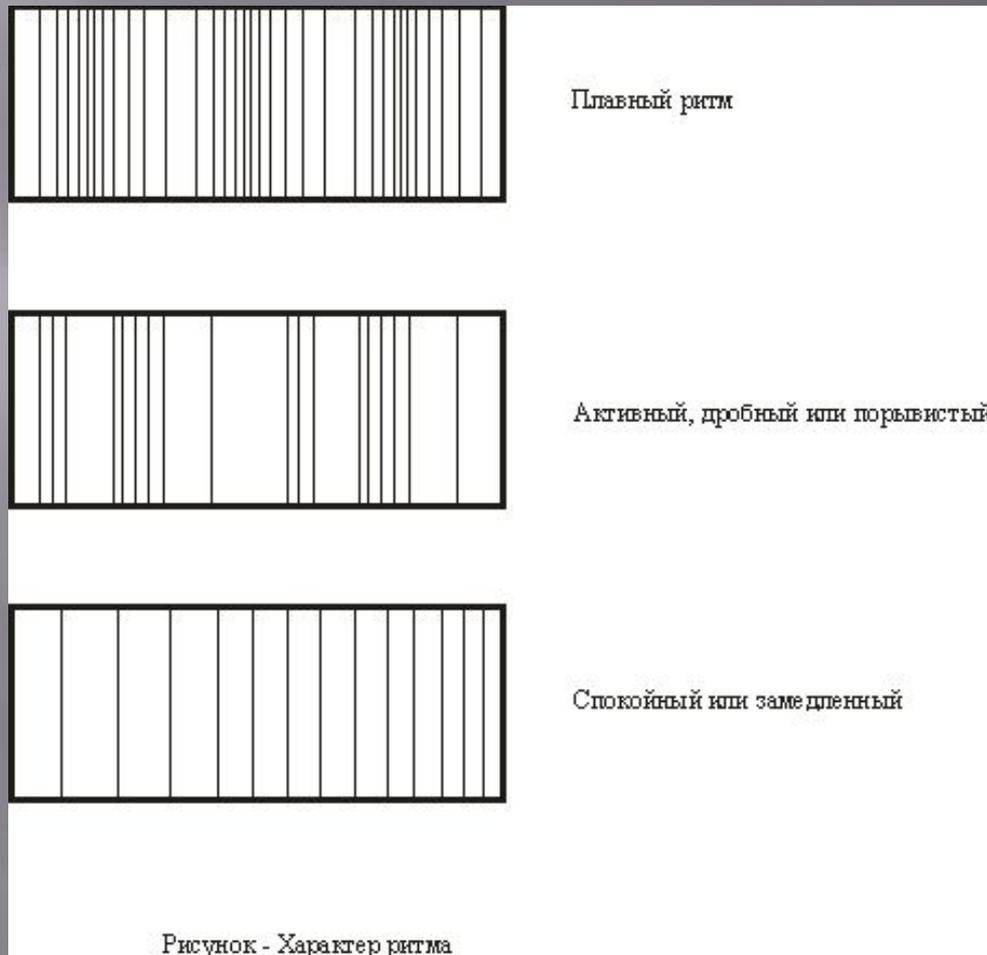
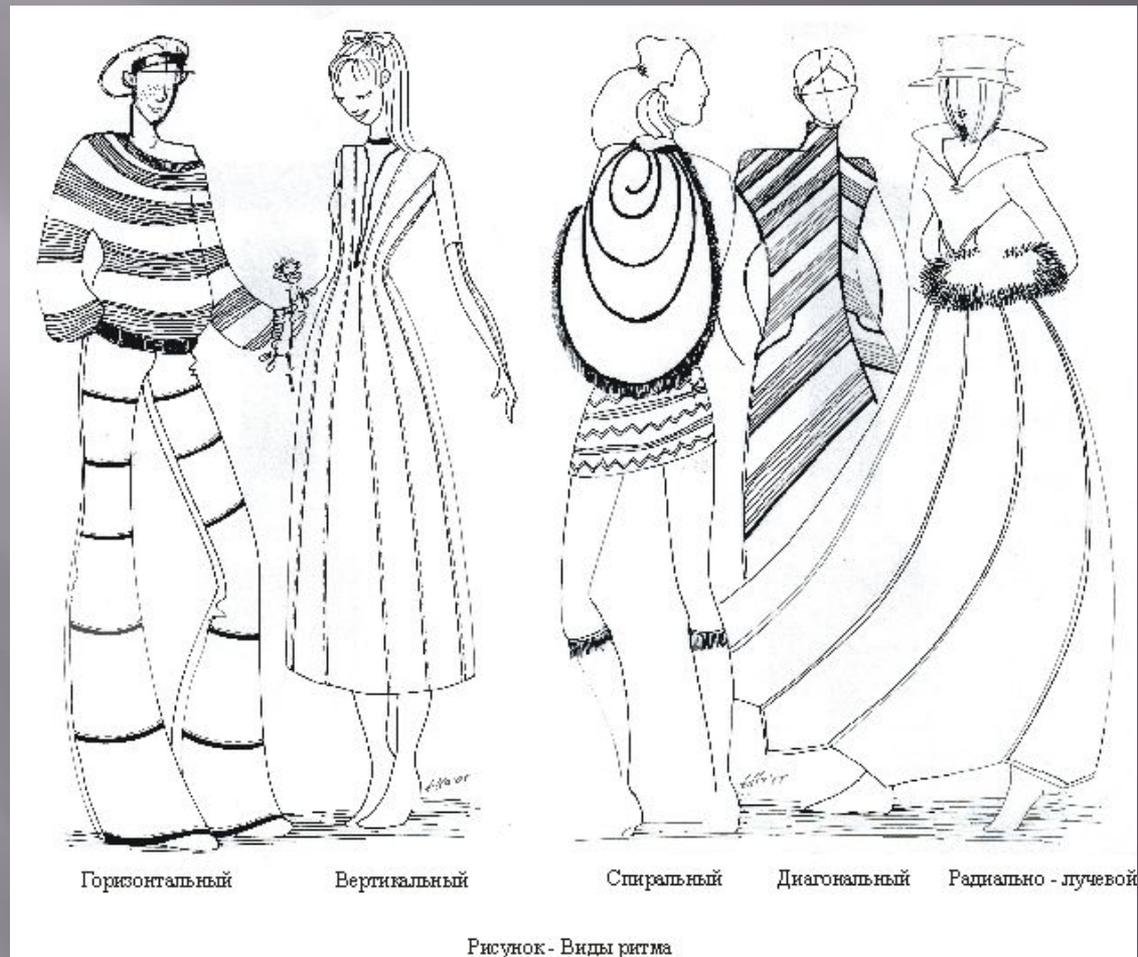

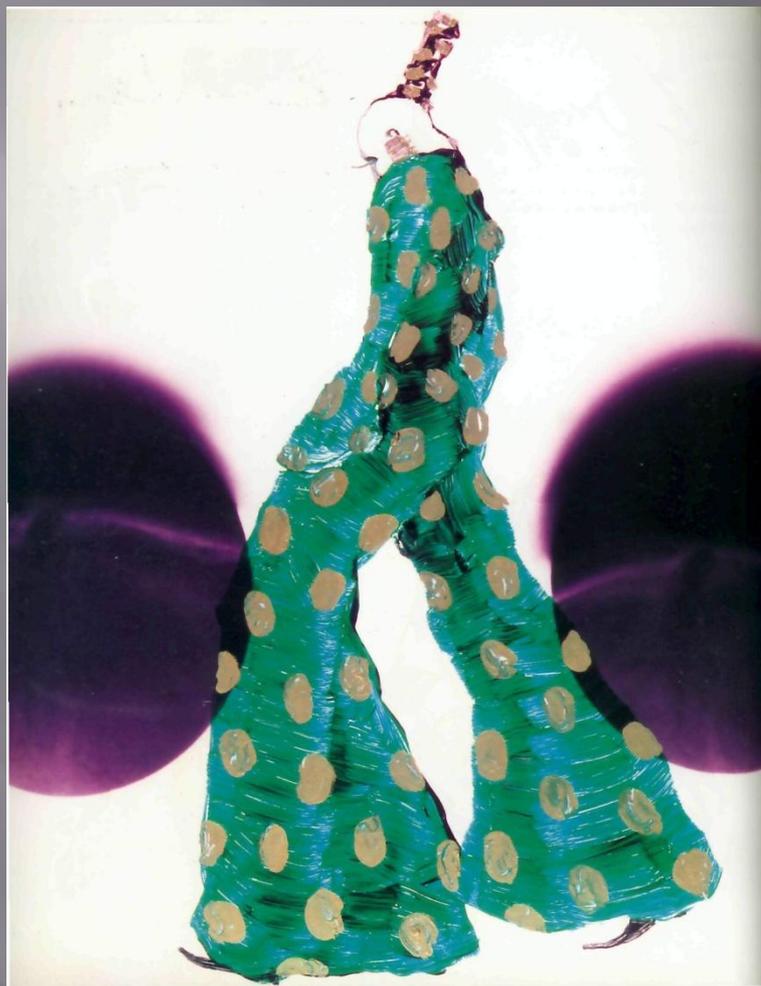
Рисунок - Характер ритма

Изменяя порядок нарастания или убывания ритмического ряда, объем элементов, их площадь, структурную насыщенность, тональности и прочее, можно усиливать или ослаблять динамичность формы. Ритм может быть: активным, порывистым, дробным или плавным, спокойным, замедленным.

В композиции костюма используются ритмы разного рода, которые отличаются по способу организации элементов:

- *Горизонтальный* – горизонтальные полосы, оборки, воланы;
- *Вертикальный* – вертикальные складки, защипы, полосы, строчки и т.д.;
- *Спиральный* – размещение воланов, полосок и отделки;
- *Диагональный*;
- *Радиально-лучевой*.

Определите **ВИД** и характер использования ритма в костюме.

5 закон композиции.

Закон главного в целом.

Закон главного в целом показывает, вокруг чего объединены части целого.

- *Композиционным или смысловым центром* называется тот предмет, часть предмета или группа предметов, которые расположены в композиции так, что первыми бросаются в глаза.
- Композиционный центр не обязательно должен быть самым большим по величине, он просто должен привлекать внимание зрителя, приглушать отвлекающие контрасты и второстепенные детали – все должно быть подчинено главному.
- В композиции не должно быть нескольких деталей, одинаково привлекающих внимание, т.к. равнозначность элементов вносит в композицию неопределенность, разрушает целостность формы.
- Центр композиции в костюме есть практически всегда. Даже, если костюм полностью черного цвета, центром композиции может быть прическа или макияж. Если композиционным центром является какая-либо деталь костюма (шляпа, перчатки, бант, рукава и т.д.), то она должна отличаться цветом, формой, фактурой или массой и привлекать внимание интересным дизайном.

Определите ЦЕНТР композиции на рисунках КОСТЮМОВ.