

Искусство композиции- основа дизайна и архитектуры

Содержан

ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ В КОНСТРУКТИВНЫХ ИСКУССТВАХ

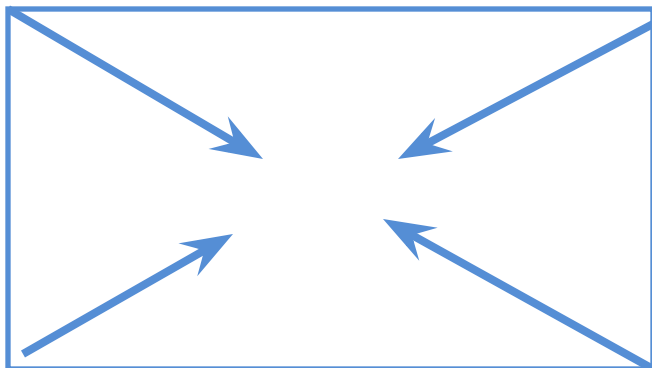
1. Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции
2. Симметрия, асимметрия и динамическое равновесие
- 3. Движение и статика**
- 4. Прямые линии и организация пространства**
5. Цвет – элемент композиционного пространства

Для передачи образа чего-то неподвижного, устойчивого подойдет замкнутая композиция

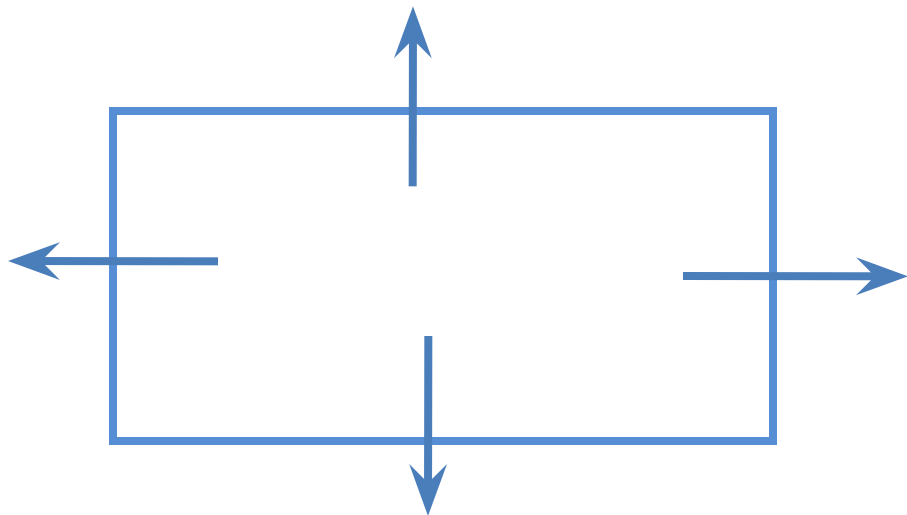
Основные направления линий стягиваются к центру.

Необходимое решение дает построение композиции по форме круга, квадрата, прямоугольника с учетом симметрии.

При изображении большого простора, панорамы не следует с боков ограничивать какими-либо элементами. Такой тип композиции называется открытым.

Выделяют следующие композиционные правила:

- Передача движения (динамика)
- передача покоя (статика)
- золотого сечения (одной трети)

-К приемам композиции относится:

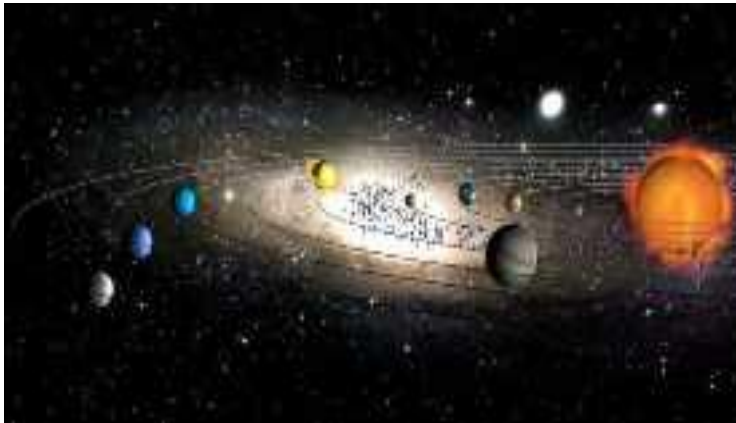
- передача ритма,
- передача симметрии и асимметрии
- равновесие частей композиции
- выделение сюжетно-композиционного центра

-Средства композиции включают:

- Формат, пространство, композиционный центр, равновесие, Динамику и статику, симметрию и асимметрию, открытость и замкнутость, целостность.
- Средства композиции – это все, что нужно для ее создания

Ритм – универсальное природное свойство, которое присутствуют во многих явлениях действительности. Ритм всегда подразумевает движение.

Назовите примеры, связанные с ритмом из мира природы?

Ритм – это чередование каких-либо элементов в определенной последовательности.

Ритм в жизни и в искусстве – это не одно и то же. В искусстве возможны перебои ритма, ритмические акценты, его неравномерность, живое разнообразие.

В.Серов Похищение Европы

Н.Рерих Заморские гости

Правила передачи движения:

- Использование на картине одной или нескольких диагональных линий
- оставить свободное пространство перед движущимся объектом
- выбирать определенный момент движения, наиболее ярко отражающий характер движения, который является кульминацией движения

А.Рылов В голубом просторе

К.Юон Мартовское солнце

Правила передачи покоя:

- Отсутствие диагонального направления
- отсутствие перед движущимся объектом свободного пространства
- изображение объектов в спокойных (статичных) позах, отсутствие кульминации действия
- композиция является симметричной, уравновешенной или образует простые геометрические схемы (треугольник, круг, овал , квадрат, прямоугольник), т.е. является статичной

Рассмотрите картину и определите, какое состояние художник изобразил? По каким признакам можно определить состояние, изображенное на данной картине?

В.Суриков Боярыня Морозова

К.Коровин Зимой

Рассмотрите картину и определите, какое состояние художник изобразил? По каким признакам можно определить состояние, изображенное на данной картине?

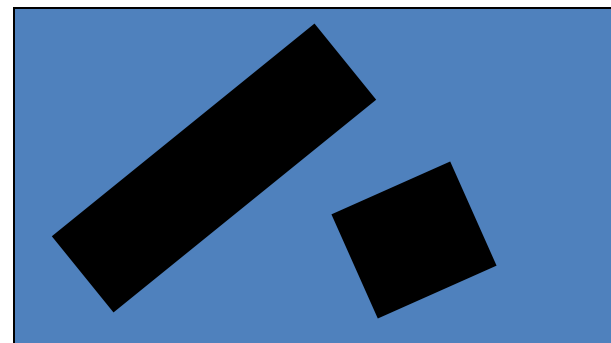
Физкультминутка

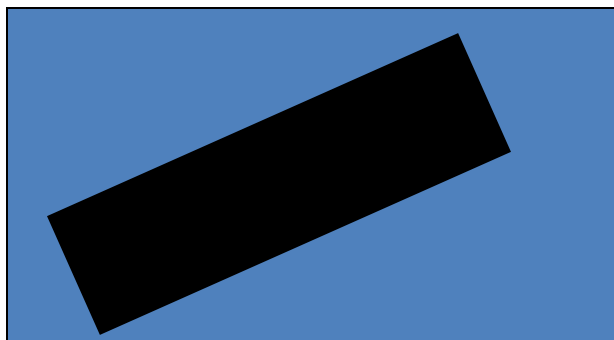
Рассмотрим примеры создания динамичной и статичной композиции.

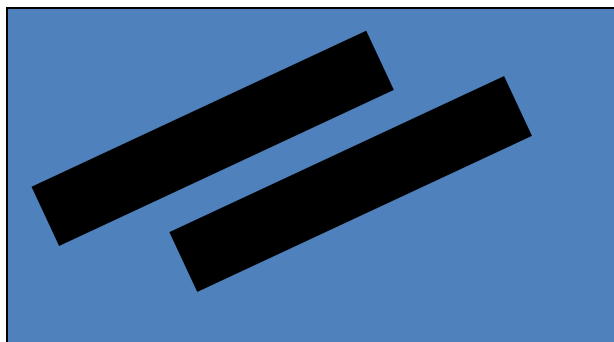
Статичная
композиция

Противостояние
движению-его
остановка

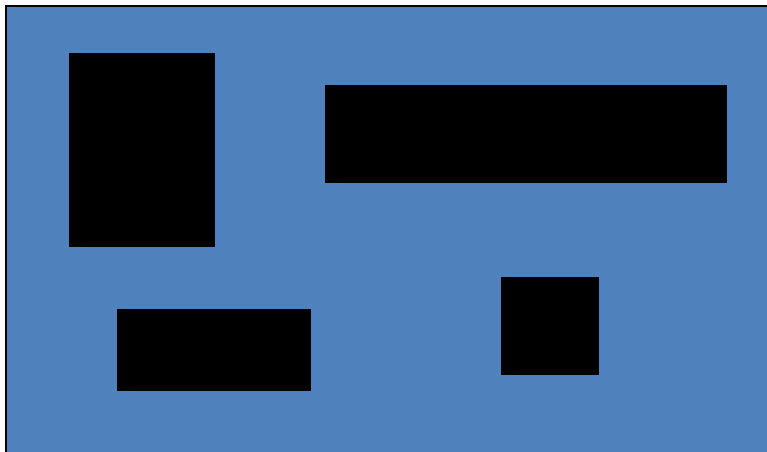
Динамичная
композиция

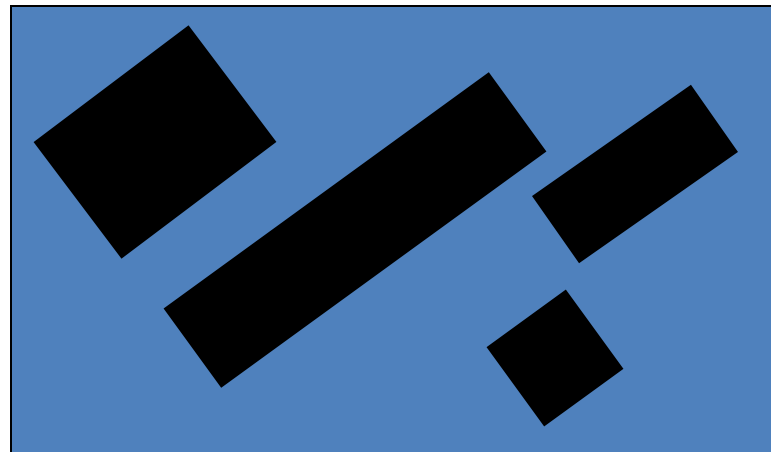
Усиление
движения

Расположение
прямоугольника рождает
ощущение движения. А
добавление
дополнительного элемента
усиливает это движение
или останавливает его.

Замкнутая или открытая композиции

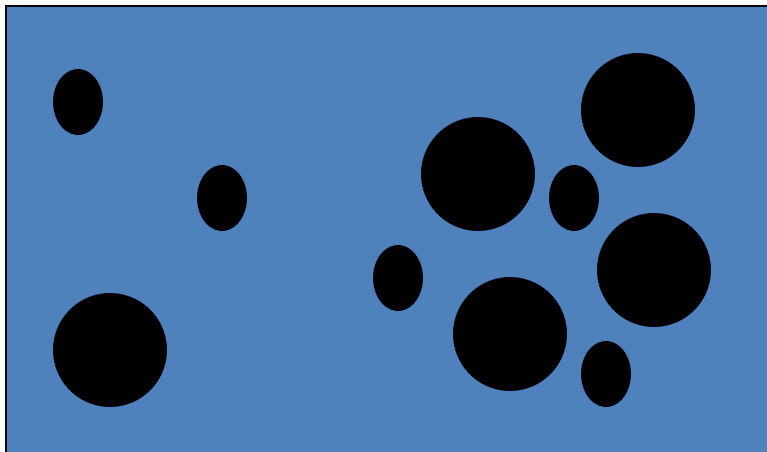

Замкнутая композиция

Открытая композиция

Ритм композиции

Гармония в композиции достигается не только формой композиционных элементов и характером их расположения, но и балансом черно-белых масс, чередованием сгущенности пятен и их разреженности, так как композиция состоит не только из изобразительных элементов, но и из пространства между ними,

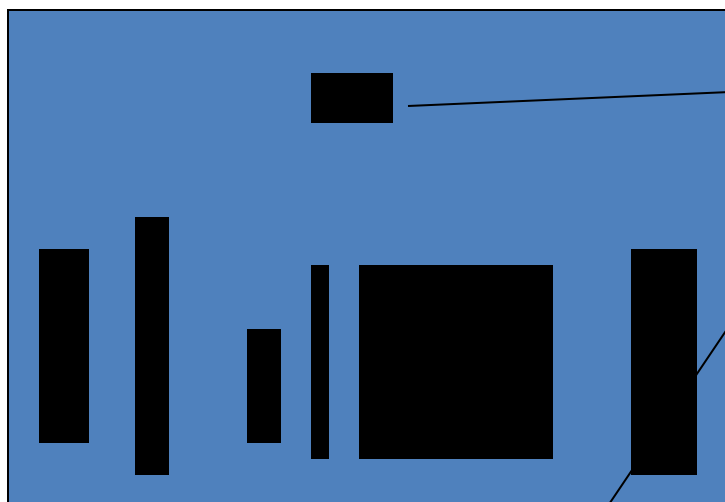
Сгущенность и разреженность элементов рождают ритм композиции

В работах многих художников нет изображения реальных предметов, но они интересны выразительностью своей композиции.

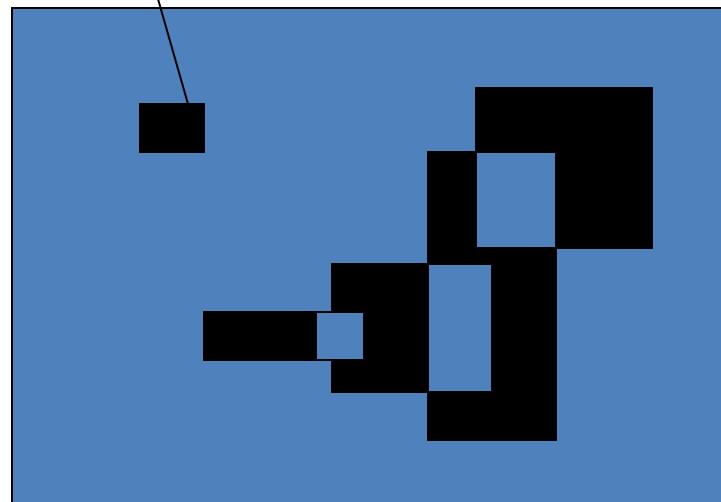
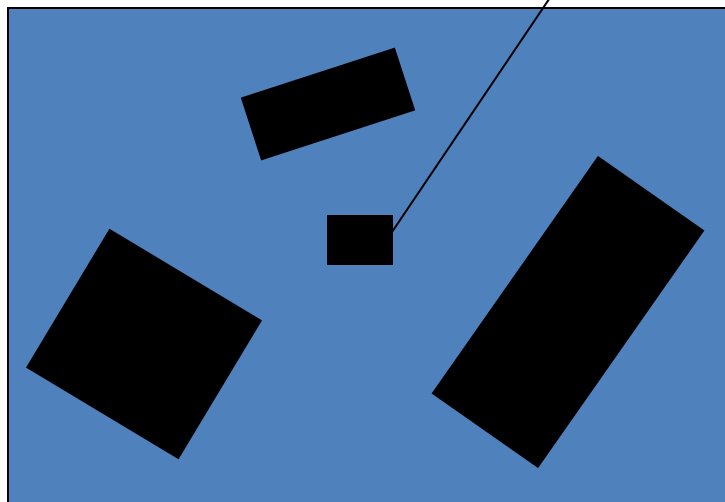
Доминанта – элемент создающий пластический конфликт

Доминанта

Доминанта- это центр
внимания в
композиции.

Доминанта не всегда
может быть самым
крупным элементом.

Задание 1.

Создайте из трех, пяти и более разновеликих прямоугольников :

А) фронтальную композицию

Б) глубинную композицию

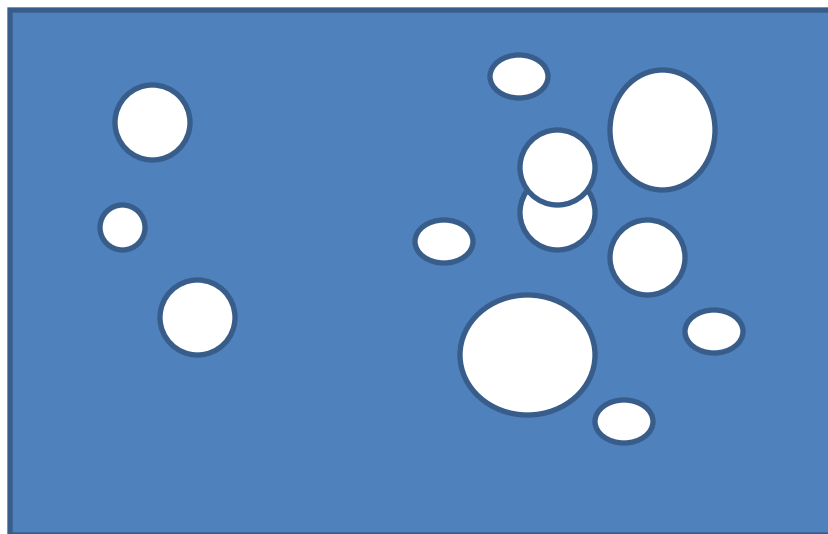
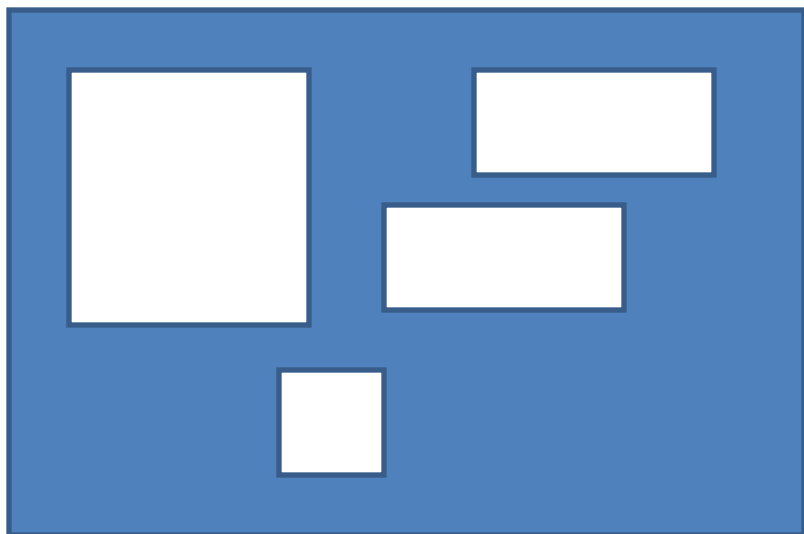
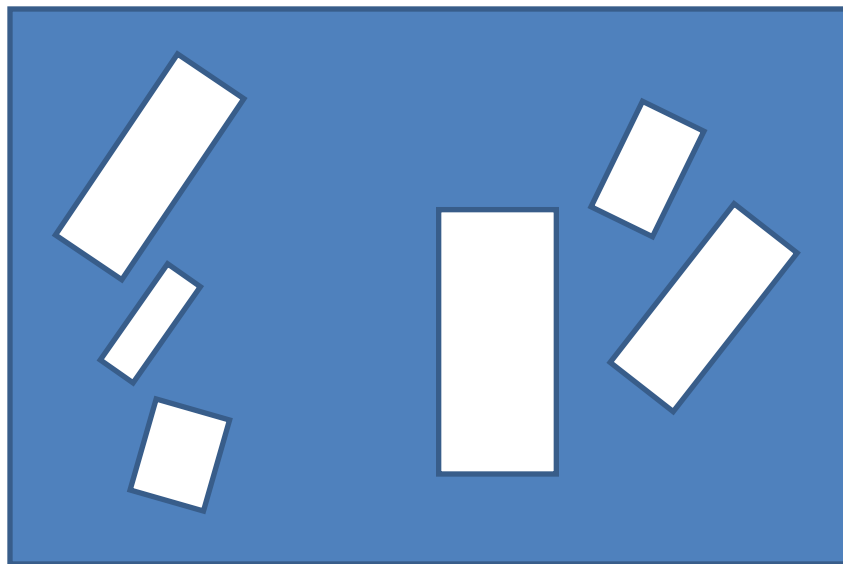
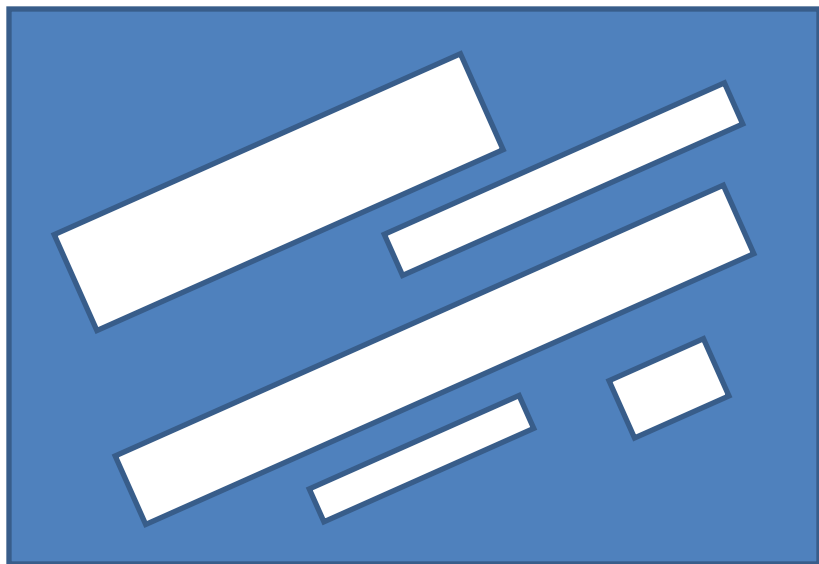
Многофигурные композиции должны быть ритмически организованы, а их элементы разнообразны по размерам и расположению.

Работы можно выполнить как на белом, так и на черном фоне.

Задание 2.

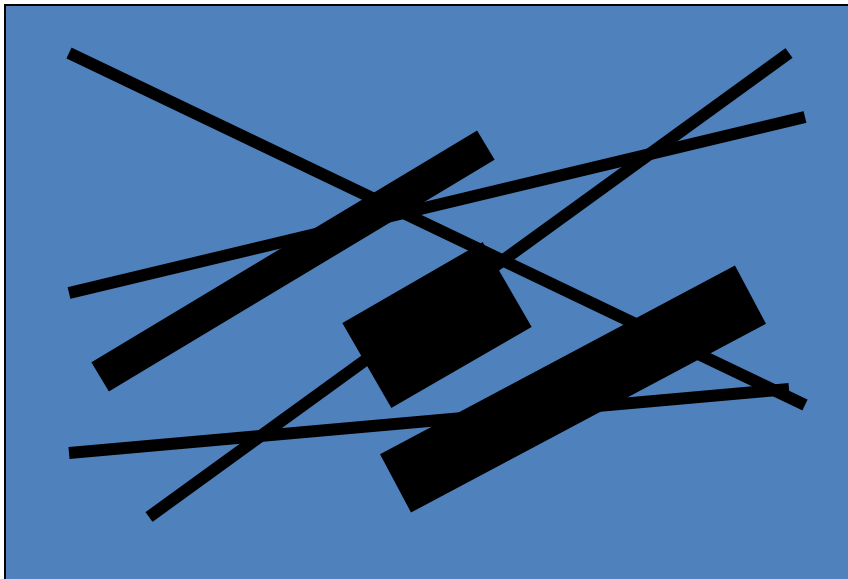
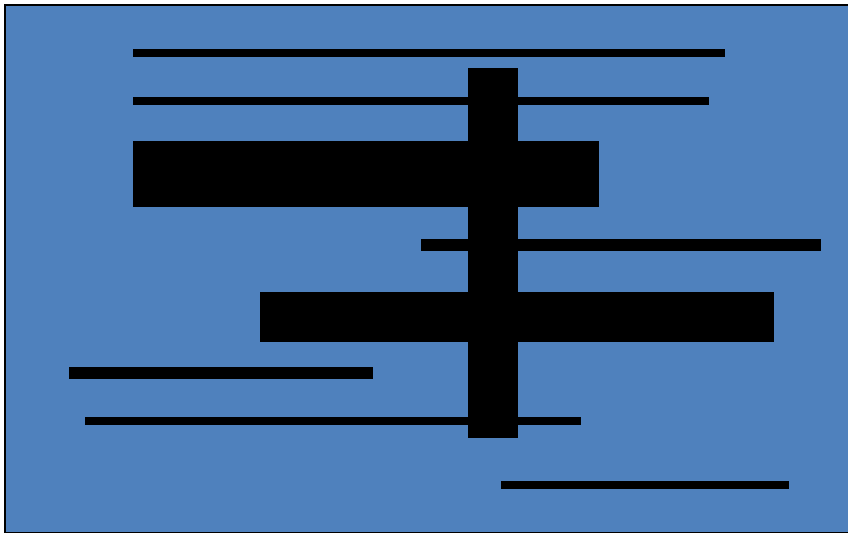
Создайте многофигурную композицию и путем сгущенности или разряженности кругов и точек при условии их динамического равновесия добейтесь зрительной гармонии в композиции.

Примеры выполнения задания

Прямые линии и организация пространства

Среди элементов плоскостной композиции важное место занимают линии. Сочетание различных прямоугольников и линий придает композиции большее разнообразие и зрелищность.

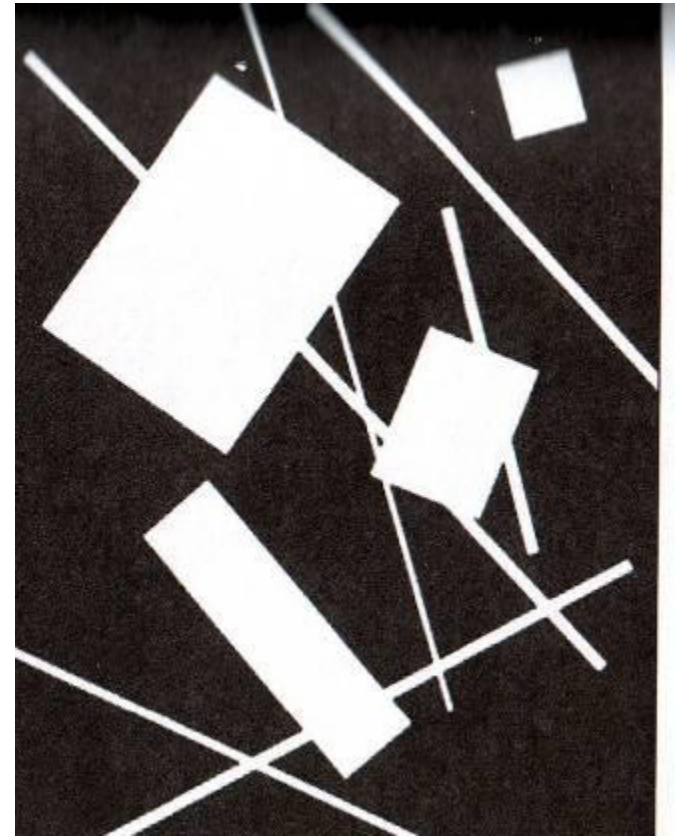
Среди элементов плоскостной композиции важное место занимают линии. Сочетание различных прямоугольников и линий придает композиции большее разнообразие и зрелищность.

Прямая линия- простой выразительный элемент, делит плоскость на части и одновременно усиливает взаимосвязь всех элементов композиции, влияет на ритмическое построение композиции, определяют движение и экспрессию всего изображения.

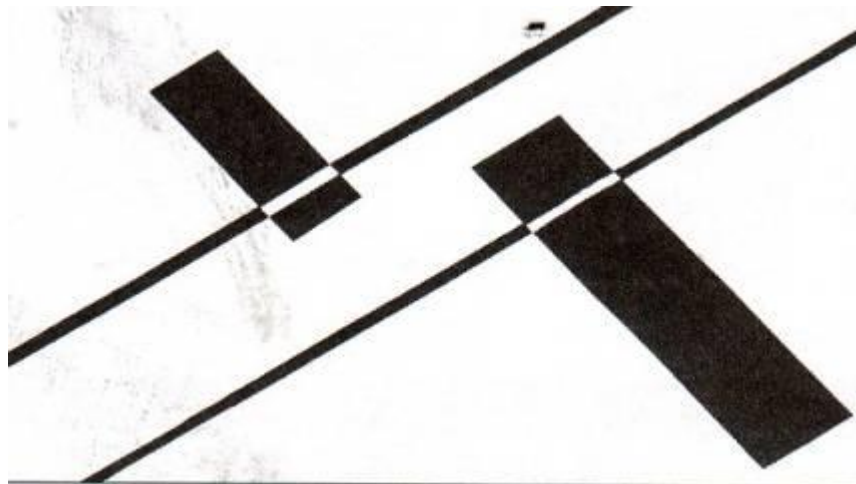

РОЛЬ ЛИНИИ В КОМПОЗИЦИИ

1. Линия делит композицию на части
2. Линия помогает объединить элементы или части плоскости в их изобразительное целое.
3. Линии, своей направленностью, сгущенностью, пересечениями определяют движение и экспрессию всего изображения.
4. Линии влияют на ритмическое построение композиции

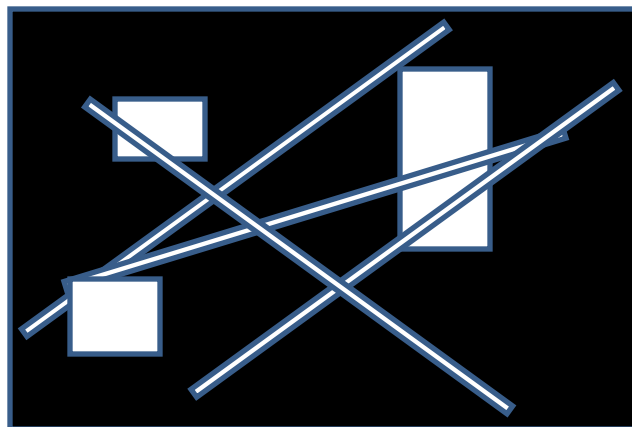
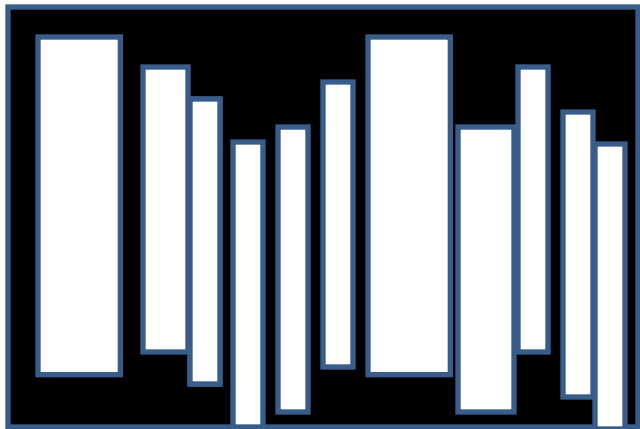

Линия
изображенная от
края до края листа
делает композицию
открытой.

Различная
толщина и
длина линий
создает
ощущений
движения и
ритма

Задание 3.

Создайте композицию с использованием линий и путем расположения и взаимным пересечением 3-4 линий разной толщины добейтесь гармоничного членения пространства (используйте линии навывлет)

Задание 4.

Создайте композицию из 2-3 прямоугольников и 3-4 прямых линий, которые своим расположением связывают элементы в единое композиционное целое.

Создайте:

А) фронтальную композицию

Б) глубинную композицию

Задание 5.

Из произвольного количества элементов сделайте интересную композицию, ритмически расположив элементы на плоскости, добейтесь эмоционально-образного впечатления :

А) полета

Б)сужения

В) замедления и т.д.