VII Межрегиональная научно-практическая конференция

«НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

Секция: Изобразительное и декоративно-прикладное искусство

Основы композиции в картине

МБОУ Школа № 22 г.о. Самара

Ануфриева Инна,

9 класс (15 лет)

МБОУ школа №22,

г.о. Самара

Руководитель:

Першакова Дарья Сергеевна

педагог МБОУ Школы № 22,

г.о. Самара

Самара 2018

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	стр. 3
Основная часть	стр. 4
Заключение	стр. 16
Список литературы	стр. 17

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность: «Ученье – свет, а неученье – тьма», так говорил Суворов. Быть умным, образованным человеком невероятно важно, потому что знания дают нам не только бесценный практический опыт. Так же знания обогащают нас и духовно, давая пищу не только для размышлений, но и, можно сказать, для души. Нельзя отрицать, что процесс получения знаний будет актуален во все времена. Для меня же рассмотрение данной темы имеет большое значение, поскольку углубленное изучение такого раздела искусства как композиция позволит мне гораздо острее отточить мои профессиональные навыки художника.

Цель:

Тщательнее изучить тонкости изобразительного искусства, а в частности основы композиции.

Задачи:

1) Собрать необходимый материал.
2) Проанализировать его, надлежащим образом структурировать и обобщить полученные данные.
3) Руководствуясь полученными знаниями применить их на практике.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ

Композиция - (сочинение, составление, расположение - лат.) - объединение отдельных элементов произведения в единое художественное целое, в котором в конкретной зрительной форме наиболее ярко раскрывается содержание.

Произведение строится на соподчинении с главным сюжетно-тематическим центром всех менее значительных элементов построения.

Предметно-смысловым элементам композиции неизменно содействуют специальные выразительные средства: освещение, тональность, колорит, точка и момент съемки, план, ракурс, а также изобразительный акцент и различные контрасты. Композиция не должна играть самостоятельной роли. Подобно тому, как речь имеет значение передатчика мысли, композиция служит лишь средством для выражения авторской мысли.

"Существует бесконечное число потенциально удовлетворительных комбинаций. Но ни одна из них не является единственно правильной эстетически. Хотя некоторые могут показаться лучше прочих." (В. Папанек)

Наука о композиции изучает общие внутренние закономерности строения форм в искусстве и дизайне, а также конкретные средства достижения их целостности и единства с содержанием вещей.

Цель композиции в дизайне - структура вещи, формируемая по законам композиции, получает такие функциональные и конструктивные особенности, которые наилучшим образом отвечают назначению вещи. Композиционный поиск в художественном проектировании направлен на придание форме свойств, обеспечивающих получение потребителем полезных эффектов.

Композицию - "сочинение" - понимают в области искусства как систему построения художественного произведения. Это понятие применимо к процессу проектирования, к проекту и самому изделию.

Свойства пространственной формы предметов

Средствами композиции являются линии, штриховка (штрих), пятно (тональное и цветовое), линейная перспектива, светотень, цвет, воздушная и цветовая перспектива.

Под свойствами пространственной формы понимается совокупность всех ее зрительно воспринимаемых признаков:

1. геометрический вид (конфигурация)
2. величина
3. положение в пространстве
4. масса
5. фактура
6. текстура
7. цвет
8. светотень

Линия, пятно, тон

Линия

Линию, безусловно, можно рассматривать как одно из основных средств изобразительного искусства в целом. Линией пользуются и в завершенном рисунке, и в кратковременных набросках и эскизах композиций. Линия, проведенная рейсфедером, на всем своем протяжении одинакова по толщине,

но для художественных целей эта чертежная линия непригодна она однообразна, без жизненна, невыразительна. Линия лежит всеми своими точками на поверхности листа бумаги и этим как бы удерживает изображение в пределах формата, подчеркивая двухмерность плоскости. Однако в линейном наброске возможно решение и пространственных задач.

Прямая линия – кратчайшее расстояние между двумя точками. Пример: натянутый шнурок, углы стен, брус.

Ломанная линия – ряд прямых линий, имеющих разные направления, соединенных между собой.

Пример: составление ломанной из брусков.

Кривая линия – изгибающаяся линия или всякая линия, не прямая и не составленная из прямых.

Пример: слабо натянутая бечевка, согнутая гибкая проволока.

Параллельные линии – линии, имеющие между собой одинаковое расстояние и никогда не пересекающиеся.

Пример: линии оконных переплетов, дверей, шкафов.

Непараллельные линии – линии, которые или постепенно сближаются, или расходятся.

Пример: ветки дерева, бруски.

Фигура – плоскость, очерченная линиями, соединенными между собой. Из любых линий можно составить прямолинейную или криволинейную фигуру. Прямолинейная фигура ограничивается прямыми линиями, криволинейная – кривыми.

Пример: прямолинейные фигуры – дома, окна, предметы корпусной мебели; криволинейные – связанный шнур.

Контурная линия заключает форму предмета. Несмотря на то, что на плоскости проведены только линии, создается впечатление, что внутри контура тон изображенного предмета темнее или светлее, чем окружающий его фон плоскости. Например, возникает иллюзия, что силуэт предмета выделяется светлым пятном на фоне, кажущемся темнее, чем есть на самом деле. Более того, линейный рисунок может передать ощущение объемности предмета. Это достигается, во - первых, тем, что линия строит форму в пропорциях и в перспективе, во - вторых, тем, что линия изменяется по своей толщине и силе звучания. Даже незаконченная, она способна выполнять одновременно несколько функций: ограничивать форму, компоновать изображение, определять характер и движение всей формы, ее пропорции и т.д. Плавность, текучесть и направленность линии при нанесении контура позволяют выявлять пластические качества формы. Человек воспринимает предметы не только по их очертаниям, но и по цветовому пятну.

2.1.2 Цветное пятно

Цвет - ощущение, возникающее в органе зрения человека при воздействии на него света. Распознавание цвета человеком зависит от освещения объекта, отражающего свет, и от работы глаза и мозга наблюдателя.

Ахроматические цвета - белый, черный и все серые. В их спектры входят лучи всех длин волн в равных энергетических количествах (или почти равных). В стандартной палитре CorelDraw представлены черный, белый и 9 промежуточных серых тонов, различающихся между собой по насыщенности черного цвета от 10 до 90%. Самый светлый - 10%.

Хроматические цвета – все спектральные, а также природные, кроме ахроматического.

Глаз реагирует на три дополнительных первичных цвета: красный, зеленый и синий. Человеческий мозг воспринимает цвет как сочетание этих

трех сигналов. Восприятие цвета заметно изменяется в зависимости от внешних условий. Один и тот же цвет воспринимается по - разному при солнечном свете и при свете свечей. Однако зрение человека адаптируется к источнику света, что позволяет нам в обоих случаях идентифицировать цвет как один и тот же.

Солнечный свет разлагается на бесчисленное множество цветовых лучей всевозможных цветов, которые, действуя на глаз, вызывают цветовые ощущения: красные, оранжевые, желтые, зеленые, синие, фиолетовые. Эти шесть цветов мы можем лучше всего наблюдать в природе на примере радуги или в преломляющемся луче солнца, рассматриваемом через стеклянную трехгранную призму (спектр). Основными же цветами считаются только три - синий, желтый и красный, на их стыке по спектру образуются дополнительные цвета - зеленый, оранжевый и фиолетовый. Для перечисленных выше цветов добавочным является голубой цвет, поэтому принято считать радугу семицветной.

В зависимости от количества присутствия одного цвета в другом можно получить различные цвета и тона. Например, желтый цвет, смешиваясь с синим в одинаковой пропорции, дает зеленый цвет, но при движении по окружности цветового круга можно еще получить цвета от травянисто -зеленого до ‘‘цвета морской волны’’. Далее, двигаясь от центра круга к его краю, варьируют насыщенность цвета от бледно - зеленого до темно – зеленого.

Тон

Цветовой тон

Цветовой тон является таким атрибутом цвета, который позволяет различать их как красный, желтый, зеленый, синий или как промежуточный между двумя соседними парами этих цветов. Разница в цветовых тонах в первую очередь зависит от длины волны света, попадающего в глаз.

Визуально цветовой тон можно представить в виде окружности цветового тона, идущей от красного к зеленому, далее к синему и обратно к красному.

Яркость

Яркость относится к относительной светлости или темноте цвета. Она определяется степенью отражения от физической поверхности, на которую падает свет. Чем выше яркость, тем светлее цвет.

Насыщенность

Насыщенность определяет, насколько ‘‘живым’’ выглядит цвет. Она измеряется в терминах отличия данного цвета от бесцветного (нейтрального) серого цвета с той же самой степенью яркости. Чем ниже насыщенность, тем более серым выглядит цвет. При нулевой насыщенности цвет становится серым.

Цветовая температура

Цвет имеет непосредственное отношение к температуре. Когда пламя горит при высокой температуре, оно имеет синий цвет. При низкой температуре горения цвет будет красный. Критерий измерения ‘‘Цветовая температура’’ используется для присвоения объективных числовых значений условиям освещения, при которых мы видим цвет. Цветовая температура выражается в градусах по шкале Кельвина и базируется на воображаемом объекте, называемом черным телом. Цветовая температура - это такая температура черного тела, при которой его энергетическая светимость равна энергетической светимости данного источника (например, лампы).

Солнце в полдень имеет цветовую температуру 5000 К, а утром и вечером его температура составляет 4000 К. Люминесцентная лампа дневного света имеет температуру 6500 К. Такую же температуру имеет средний экран компьютера.

Чем ниже цветовая температура, тем цвет ближе к красному; чем выше цветовая температура, тем цвет ближе к синему. Это объясняет, почему один и тот же красный элемент одежды будет выглядеть по - разному на улице и внутри при люминесцентном освещении.

Контраст светлости и контраст цветности

Контраст светлости

Если нейтральный серый сначала поместить на светло - серый фон, а потом на черный фон, то во втором случае он будет казаться светлее.

Контраст цветности

Если оранжевый цвет с низкой цветностью поместить сначала на оранжевый фон с высокой цветностью, а потом на бесцветный серый фон, то во втором случае он будет казаться ярче (более высокая цветность).

Цветовые схемы представления цветового тона

Цвета отличаются друг от друга по тому, как они выглядят, но без точных критериев очень трудно описать их схожесть и различия. Цветовые схемы позволяют нам описывать соотношения между цветами. Ряд цветовых схем базируется на цветовом тоне или на цветовой градации. Смежные цвета представляют собой цветовые оттенки, соседствующие на цветовом круге. Похожие цвета представляют собой цвета, находящиеся на цветовом круге недалеко друг от друга, но не являющиеся смежными. Промежуточные цвета отделены друг от друга на цветовом круге дугами в 90°. Несовместимые цвета имеют диссонирующие цветовые оттенки, а дополнительные цвета находятся на противоположных участках цветового круга.

Схемы оттенков

Цвета, имеющие различные оттенки, могут быть согласованы путем коррекции тона (светлости и цветности). Некоторые цветовые схемы базируются на цветовом тоне. Схемы с идентичными тонами называются

однотонными схемами, а схемы с близкими тонами называются схемами близких тонов. Схемы, у которых тона сильно различаются, называются схемами с контрастирующими тонами.

Основные приемы композиции

Композиционный центр

Создавая композицию, необходимо определить, где будет находиться ее центр, и уже тогда вокруг него строить все остальное. Именно смысловой и зрительный центр композиции помогает человеку выделить главное. Композиционный центр должен в первую очередь привлекать внимание. Центр композиции может выделяться освещенностью, цветом, укрупнением изображения, контрастами и другими средствами. Центр композиции и геометрический центр объекта - это далеко не всегда одно и то же. В принципе ‘‘золотого сечения’’ наиболее важный элемент изображения располагается в соответствии с пропорцией золотого сечения, т.е. примерно на расстоянии 1/3 от геометрического центра. Для создания впечатления движения композиционный центр можно сместить в любую сторону от геометрического. Иногда недостаточно выделить что - то одно, и тогда в композиции будет два или несколько центров — при этом все выделяемое будет равно по своей значимости. В одной композиции можно использовать сразу несколько способов выделить главное: например, можно ‘‘изолировать’’ главное, противопоставив его остальному с помощью цвета или увеличения размера.

Симметрия и асимметрия

Художники разных эпох использовали симметричное построение картины. Такое построение позволяет достигнуть впечатление покоя, величественности, особой торжественности и значимости событий. В симметричной композиции люди или предметы рас положены почти

зеркально по отношению к центральной оси картины. Симметрия в искусстве основана на реальной действительности, изобилующей симметрично устроенными формами. Симметричные картины - статичные (устойчивые), левая и правая половины уравновешены. В асимметричной композиции расположение объектов может быть самым разнообразным в зависимости от сюжета и замысла произведения, левая и правая половины не уравновешены. Композицию натюрморта или пейзажа легко представить в виде схемы, на которой ясно видно, симметрично или асимметрично построена композиция.

Различают зеркальную, поворотную и винтовую симметрию. Зеркальная симметрия строится на равенстве частей формы и на одинаковом удалении соответствующих элементов формы от композиционной оси, называемой осью симметрии. Зеркальная симметрия отражает равновесие формы — ее устойчивость. Поворотная симметрия наблюдается в композиции формы многих цветов: цветок можно повернуть так, что каждый лепесток займет положение соседнего лепестка. Поворотная симметрия достигается путем вращения элемента композиции вокруг центра (оси) и фиксирования его через определенные промежутки дуги окружности. В технике по этому принципу построена форма гребного винта и гребного колеса. Винтовая симметрия возникает при вращательном движении линии или плоскости вокруг неподвижной оси с постоянной угловой скоростью при одновременном поступательном движении вдоль оси.

Равновесие

При построении композиции необходимо учитывать ее уравновешенность. Симметричная композиция уравновешена изначально, в то время как асимметричная может быть как уравновешенной, так и нет. Множество маленьких по размеру объектов уравновешивает большой, также можно уравновесить тоном и цветом. Если в асимметричной композиции присутствует только один объект или же предметов несколько, но только один из них достаточно значим, то он располагается ближе к краю.

Ритм

Ритм - универсальное природное свойство. Живая природа изобилует примерами естественных ритмов (космические явления, вращение планет, смена дня и ночи, цикличность времен года, рост растений и минералов). Ритм всегда подразумевает движение. Ритм в жизни и в искусстве - это не одно и то же. В искусстве возможны перебои ритма, ритмические акценты, его неравномерность — т.е. ритм не соответствует математической точности, что так характерно для техники, а характеризуется живым разнообразием, находящим соответствующее пластическое решение. В произведениях изобразительного искусства, как и в музыке, можно различать активный, порывистый, дробный ритм или плавный, спокойный, замедленный. Ритм как одно из важнейших выразительных средств композиции участвует не только в построении изображения, но и зачастую придает содержанию определенную эмоциональность. Ритм может быть задан линиями, пятнами света и тени, пятнами цвета. Можно использовать чередование одинаковых элементов композиции, например фигур людей, их рук или ног. В результате ритм может строиться на контрастах объемов. Особая роль отводится ритму в произведениях народного и декоративно прикладного искусства. Все многочисленные композиции разно образных орнаментов построены на определенном ритмическом чередовании их элементов . Различают несколько видов композиций и форм орнамента. Виды композиции: прямой ленточный центрический замкнутый, прямой сетчатый. Формы орнамента: геометрический, растительный, анималистический.

Передача движения

Композиции, в которых присутствует ощущение движения, называются динамичными. Взгляд, переходя от одного элемента к другому, подобному предыдущему, заставляет смотрящего на ритмичную композицию прочувствовать момент движения. Если в композиции присутствует одна или несколько диагональных линий, то она уже динамична по своей природе.

Свободное пространство перед движущимся объектом усиливает эффект. Для полноты ощущения необходимо выбрать кульминационный момент движения объекта. Дополнительно усилить впечатление движения объекта можно при помощи отображения в его последовательных фазах данного движения. Размытость фона и отдаленных объектов тоже поможет достигнуть желаемого. За счет того что мы привыкли читать текст слева направо, восприятие движения воспринимается лучше и как бы ‘‘ускоряет’’ объект.

Перспектива

Основные понятия перспективы

Вид, в каком предметы представляются нашему взгляду, характеризуется перспективой. Слово ‘‘перспектива’’ происходит от латинского ‘‘perspicio’’ просматриваю, смотрю сквозь. Следует предварительно пояснить некоторые понятия, связанные с явлением перспективы.

Точка зрения находится там, где наш глаз, смотрящий на какой - либо предмет или группу предметов. Если, например, смотреть в комнату через замочную скважину, то мы видим довольно большую часть пространства и предметы, заполняющие это пространство.

Лучи зрение - это прямые линии, проведенные от видимых предметов в точку зрения.

Перемена точки зрения. Точка зрения имеет пять главных положений относительно предмета:

- когда она находится напротив середины предмета;
- когда она находится на той же высоте, но справа;
- когда она находится на той же высоте, но слева;
- сверху по вертикальной линии;

• снизу по вертикальной линии;

Кроме главных положений точка зрения может находиться еще в четырех положениях: справа сверху и справа снизу от предмета; слева, также сверху и снизу.

Угол зрения. Лучи зрения, идущие от краев предмета, соединяются в точке зрения и поэтому составляют угол, более или менее острый, в зависимости от величины предмета. Средний луч, т.е. линия, идущая от середины предмета, будет осью зрения.

Точка расстояния - предел отдаления глаза от предмета. Чем предмет ближе к глазу, тем угол зрения больше, и наоборот.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Без творчества немыслимо познание человеком своих сил, способностей, наклонностей, говорил Василий Александрович Сухомлинский. Говорил так и был совершенно прав. Только через призму творчества можно узнать себя и весь мир нас окружающий. Благодаря творчеству любые трудности перестают быть непреодолимой преградой, а получение новых знаний и навыков становится истинным удовольствием.

Рассмотренная мной тема поразила меня своей широтой. Я понимаю, что изучению этой темы можно посвятить всю жизнь, и каждый день обнаруживать для себя что-то новое и еще неизведанное. Но тем не менее, я считаю, что в полной мере выполнила поставленную перед собой цель – более подробно и тщательно изучить такой предмет изобразительного искусства как основы композиции.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1) http://www.williamspublishing.com/PDF/5-8459-0995-3/part.pdf
2) http://template.ouverture.ru/design/144-komposiziya
3) «Основы композиции», Учебник. Сокольникова Н., 1996г
4) «Основы композиции», Учебник. Голоубева О. Л., 2001г

Добрый день уважаемые члены комиссии. Меня зовут Ануфриева Инна, я ученица 9-го «б» класса. И я хотела бы представить вам свой проект, который называется «Основы композиции».

Актуальность: «Ученье – свет, а неученье – тьма», так говорил Суворов (русский полководец, очень известен тем, что ни разу не проиграл ни одного сражения и всегда заботился о своих солдатах). Быть умным, образованным человеком невероятно важно, потому что знания дают нам не только бесценный практический опыт. Так же знания обогащают нас и духовно, давая пищу не только для размышлений, но и, можно сказать, для души. Нельзя отрицать, что процесс получения знаний будет актуален во все времена. Для меня же рассмотрение данной темы имеет большое значение, поскольку углубленное изучение такого раздела искусства как композиция позволит мне гораздо острее отточить мои профессиональные навыки художника.

Цель моего проекта: тщательнее изучить тонкости изобразительного искусства, а в частности основы композиции.

Исходя из поставленной мной цели, я определила для себя следующие задачи:

1) Собрать необходимый материал.

2) Проанализировать его, надлежащим образом структурировать и обобщить полученные данные.

3) Руководствуясь полученными знаниями применить их на практике.

Собрав и проанализировав весь найденный мной материал, я выделила для себя следующие основные и самые любопытные моменты.

Композиция - (сочинение, расположение - лат.) - объединение отдельных элементов произведения в единое художественное целое, в котором в конкретной зрительной форме наиболее ярко раскрывается содержание.

Произведение строится на соподчинении с главным сюжетно-тематическим центром всех менее значительных элементов построения.

Предметно-смысловым элементам композиции неизменно содействуют специальные выразительные средства: освещение, тональность, колорит, план, ракурс, а также изобразительный акцент и различные контрасты. Композиция не должна играть самостоятельной роли. Подобно тому, как речь имеет значение передатчика мысли, композиция служит лишь средством для выражения авторской мысли.

Наука о композиции изучает общие внутренние закономерности строения форм в искусстве, а также конкретные средства достижения их целостности и единства с содержанием вещей.

Композицию - "сочинение" - понимают в области искусства как систему построения художественного произведения.

Таким образом, я решила в качестве продукта своей проектной деятельности создать живописную композицию. В которой, я на практике применила все полученные мной знания по теме. Источником освещения для моей работы служил электрический свет, как вы можете заметить, от этого все цвета и оттенки кажутся более теплыми. Соответственно, и общий колорит картины получился теплый. Ракурс я выбрала прямой. Центром моей композиции служит сидящая на подоконнике девушка с гитарой. Окно и стены словно бы обрамляют ее, создавая некий завершенный прямоугольный элемент. Устойчивый зрительный акцент. Уходящая в перспективе улица за окном дает четкое представление о большом пространстве, заключенном в маленький лист бумаги. Этот образ девушки с гитарой служит воплощением

некой легкой грусти об уходящей осени и наступающей зиме, а так же воплощением моей мечты научиться играть на гитаре.

В заключении, мне хотелось бы напомнить вам слова Василия Александровича Сухомлинского (советский педагог и писатель родился в начале 20-го века): Без творчества немыслимо познание человеком своих сил, способностей, наклонностей. Я думаю, только через призму творчества можно узнать себя и весь мир нас окружающий. Благодаря творчеству любые трудности перестают быть непреодолимой преградой, а получение новых знаний и навыков становится истинным удовольствием.

Рассмотренная мной тема поразила меня своей широтой. Я понимаю, что изучению этой темы можно посвятить всю жизнь, и каждый день обнаруживать для себя что-то новое и еще неизведанное. Но тем не менее, я считаю, что в полной мере выполнила поставленную перед собой цель – более подробно и тщательно изучить такой предмет изобразительного искусства как основы композиции.