Лекція

Тема: Композиція в малюнку

План

1.Основні закони та правила композиції.

2.Необхідність зв’язку та взаємодії узгодженості всіх елементів композиції.

3.Прийоми композиції. Засоби композиції.

4.Створення живописної композиції.

Засоби навчання: презентація, майстер клас,альбоми з ОМв початковій школі

Композиція в живописі – це взаємне розташування елементів твору, яке має викликати у глядача відчуття єдності, цілісності й гармонії. Це структурна основа картини, малюнка, ілюстрації, зв’язок елементів на полотні одне з одним. Композиція базується на принципах сприйняття і тісно пов’язана зі змістом картини, характером розкриття художнього образу, авторською ідеєю і призначенням твору.

Закони, принципи і правила композиції сформовані на основі закономірностей сприйняття людиною дійсності й світового художнього досвіду.

В образотворчому мистецтві композиція відповідає за грамотне розподілення елементів (фігур, предметів, об’ємів, кольорів, світла й тіні, деталей та напрямків тощо). Це своєрідний скелет твору, за допомогою якого він набуває цілісності, завершеності, взаємозв’язку всіх елементів та підпорядкування їх основній ідеї картини.

Тож ***основними елементами композиції*** є малюнок, колір, форма та інші.

Робота художника над композицією включає в себе декілька послідовних етапів. Це пошук теми твору, визначення ідеї картини, вибір сюжету, підбір формату, розміру полотна і техніки виконання. Після цього слід створити структуру ліній майбутнього твору, знайти найвиразніші й характерні пози персонажів, визначитися зі стилізацією картини. Далі – допрацювати рівновагу кольорових і тональних плям у картині, ритм елементів. Наостанок можна підсилити смисловий і композиційний центр, характер та кількість деталей тощо.

Найпростіші композиційні схеми демонструють класичні картини. У них всі елементи композиції покладено в геометричні форми: трикутник, овал, коло, квадрат, прямокутник.

Композиція може бути замкненою або розімкнутою.

У першому варіанті всі елементи прагнуть в середину, до центру й оточені з усіх боків невеликим пустим простором. У розімкнутій композиції всі елементи прагнуть вирватися за межі картини, вони можуть частково виходити за краї зображення або торкатися їх.

У будь-якій картині художник прагне побудувати композицію таким чином, щоб зображувані об’єкти знаходилися в найвиразнішій формі. Усе зайве на картині відкидається, на полотні залишається лише те, що дійсно необхідне і є головним об’єктом твору. Для досягнення такого ефекту й побудови композиції існують певні правила.

Правила композиції

1. Цілісність. Картина повинна сприйматися, як єдине ціле, а не набір окремих елементів.
2. Наявність композиційного (смислового) центру, який привертає увагу і виділяє головні елементи.
3. Контраст кольорів, величин, сенсів є необхідним для хорошої картини.
4. Статика. Чим нижче до краю полотна розміщені елементи, тим вона статичніша. Симетричність елементів теж додає статики.
5. Динаміка. Асиметричне розташування елементів робить картину більш динамічною.
6. Золотий перетин. Древні греки вважали: для того, щоб твір образотворчого мистецтва був досконалим, елементи його композиції мають розташовуватися за принципом золотого перетину. Правило золотого перетину в живописі виявляється наступним чином: прямокутне полотно ділять на частини двома вертикальними і двома горизонтальними лініями у пропорції 1:1,618. Найважливіші елементи малюнка повинні знаходитися у точках перетину цих ліній, тоді такий малюнок ми будемо сприймати, як правильний і красивий.

Щоб створювати гармонійні картини, необхідно знати також композиційні прийоми, серед яких виділяють наступні:

* Для хорошого малюнку важливі не лише правильно підібрані пропорції, а й правильне заповнення полотна без занадто великих порожніх областей чи, навпаки, перевантаження штрихами чи деталями.
* Обираючи розмір і форму полотна для картини, варто враховувати, наскільки гармонійно «впишеться» малюнок у формат полотна.
* Не варто малювати тінь від предмета, якого немає на малюнку.
* Не потрібно «обрізати» предмети таким чином, що з наявного шматочка неможливо впізнати предмет.
* Перед обличчям людини на портреті зазвичай залишають більше простору, ніж за її потилицею.
* Якщо на малюнку багато дрібних об’єктів, потрібно розміщувати їх таким чином, щоб справлялося враження, що вони продовжуються за межами полотна.
* Якщо ви малюєте групу предметів, то спочатку намітьте всі предмети, як одну велику масу, потім окремі предмети в ній, а потім деталі.

Типи композиції, її прийоми можна розглянути на прикладі деяких творів мистецтва. Так, якщо поглянути на відому картину Яна ван Ейка «Портрет подружжя Арнольфіні», можна побачити, що її елементи рівномірно заповнюють простір, не перекривають одне одного, розміщуючись нижче або вище на полотні. Цей тип композиції бере свій початок в епоху Ренесансу. Твори цього типу складаються з двох планів: добре розвиненого переднього плану з певною дією і другого плану з архітектурним чи природним пейзажем.

Побудувати простір композиції можна також за допомогою кольору.

Прикладом цього прийому є картина Михайла Врубеля – «Бузок».

Тут задачу композиції (зображення людини на передньому плані й квітучого бузку – на другому) художник вирішив лише за допомогою кольору.

Розуміння правил і прийомів композиції дозволить вам не лише правильно вибудовувати елементи картини, а й робити досконалі фотографії, адже композиційні «хитрощі» цих видів мистецтва практично не відрізняються.