КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ

Тема: Понятие о композиции. Принципы построения композиции. Правила, приемы, средства композиции

Цель: Сформировать умения использовать приемы, средства композиции, развитие эстетического вкуса на примере художественных произведений, построенных с учетом композиционных законов.

Задачи: ***обучающие***: познакомить с понятием композиции, основными законами и выразительными средствами. Научить использовать полученные знания в самостоятельной работе.

Развивающие: способствовать развитию композиционных навыков, творческого мышления

Воспитательные: воспитывать художественно-эстетический вкус, интерес к предмету через познавательный материал.

Средства обучения

для педагога: компьютер, мультимедийная презентация «Многообразие форм графического дизайна», примеры выполнения практического задания из методического фонда, [ArtBook21/22](http://ddtna9line.ru/wp-content/uploads/2021/11/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%BA-%D0%94%D0%9E%D0%9E%D0%9F.pdf);

для учащихся: компьютер, графический планшет.

ХОД ЗАНЯТИЯ

1. **Организационный момент.**Педагог приветствует детей, отмечает отсутствующих.
2. **Актуализация чувственного опыта и опорных знаний учащихся.**

Композиция (от лат. compositio) означает составление, соединение различных частей в единое целое в соответствии с какой либо идеей, встречается во всех областях жизни человека.

Назовите области, где, по вашему мнению, встречается термин КОМПОЗИЦИЯ?

(в музыке, в одежде, в архитектуре, в еде, в дизайне, в искусстве, литературе)

1. **Знакомство с новым материалом**

 В изобразительном искусстве композиция – это построение художественного произведения.

Картины, написанные в разные эпохи, в совершенно различных стилях, поражают наше воображение и надолго запоминаются во многом благодаря четкому композиционному построению.

• Веками художники искали наиболее выразительные композиционные схемы, в результате мы можем говорить о том, что наиболее важные по сюжету элементы изображения размещаются не хаотично, а образуют простые геометрические фигуры (треугольник, пирамиду, круг, овал, квадрат, прямоугольник и т.п.)

• Использование в композиции диагональных линий придает картине динамику, ощущение движения.

• Оставляя перед движущимся предметом свободное пространство, мы усиливаем иллюзию движения.

• В сюжете не все одинаково важно, и второстепенные части подчиняются главному, а композиционный центр не обязательно должен быть в центре картины.

• Художники разных эпох использовали симметричное построение картины. Такое построение позволяет достигнуть впечатления покоя, величественности, особой торжественности и значимости событий.

• Симметричные композиции – статичные (устойчивые), левая и правая половины уравновешены.

• В ассиметричной композиции расположение объектов может быть самым разнообразным в зависимости от сюжета и замысла произведения, левая и правая половины не уравновешены.

Для передачи образа чего-то неподвижного, устойчивого подойдет ***замкнутая, закрытая, статичная композиция***. Основные направления линий стягиваются к центру. Построение ее по форме круга, квадрата, прямоугольника с учетом симметрии дает необходимое решение. Если вам необходимо нарисовать панорамный пейзаж, показать большой простор, то не следует его перегораживать с боков, ограничивать какими-либо деревьями или зданиями, а лучше сделать уходящим за пределы рамы. Это тип открытой композиции. Основные направления линий из центра.

Открытая. Закрытая композиция

Построение картины можно рассчитать заранее.

С чего же начинается работа над композицией? Даже если попробовать разместить на листе всего одну точку, то уже встает проблема, как ее расположить наилучшим образом. Впечатление меняется в зависимости от перемещения точки на плоскости.

Вместо точки может быть любой объект, например один человек или даже толпа народа, если взглянуть на нее с большой высоты.

Новые проблемы в композиции появляются, когда к точке добавляется линия, которая в сущности состоит из многих точек. Попробуйте представить цепочку из большого количества людей и взглянуть с высоты. Вы увидите линию.

Точка и несколько линий дают множество вариантов композиции.

Давайте с вами представим, что изображено на рисунках:

1. изображен человек на берегу моря.
2. может быть нарисован альпинист, поднимающийся в гору.
3. может показать охотников на берегу реки.
4. пейзаж.

Каждый может увидеть в этих схемах свои картины. ***Составьте по одной композиции и зарисуйте на листах.***

Постоянные упражнения в композиционном искусстве развивают композиционные навыки, можно научиться приемам построения композиции.

Но для того, чтобы подняться к вершинам мастерства, освоить секреты композиции, необходимо познакомиться с ее правилами, приемами и средствами.

Итак, профессионалы уверены, что создание картины – это некий процесс, когда идея (о чём эта картина) обрастает костяком содержания (что именно будет изображено) и затем выражается в картине через определенные приемы и средства (как это будет изображено).

Мы последовательно рассмотрим с Вами основные законы, приемы и средства композиции.

Казалось бы, что «Творчество и законы? –несовместимо!» Творчество ведь не терпит ограничений. В изобразительном искусстве не так уж много утверждений, являющихся догмой. Поэтому их называют правилами, приемами или средствами. Это то, что апробировано многими поколениями художников и «рекомендовано к применению», однако при этом «нет правил без исключений», и порой именно пренебрежение правилом дает требуемый результат. И все же есть в теории композиции несколько непоколебимых законов, которые нарушать нельзя. Давайте с ними познакомимся.

Теория композиции все еще находится в стадии становления, и в разных книгах вы можете встретить разные точки зрения по поводу деления на законы, правила, приемы и средства. Я предлагаю Вам один из вариантов:

Итак,

Законы композиции.

Я полагаю, что законы композиции – это некоторые условия наличия гармонии в произведении. Если они не соблюдены – картина (или скульптура, объект дизайна, прикладного творчества) не состоялась. Нет гармонии – нет произведения.

Чтобы картина состоялась, необходимо подчинение ее художественного строя всем законам композиции! Вот они:

1. Закон цельности

2. Закон подчинения всех средств композиции идейному замыслу

3. Закон композиционного равновесия

Я предлагаю вам работу в группах. Необходимо обсудить каждый конкретный закон и озвучить главную мысль закона.

Знание закономерностей композиции поможет вам сделать свои рисунки более выразительными, но это знание вовсе не самоцель, а лишь средство, помогающее достигнуть успеха. Порой сознательное нарушение композиционных правил становится творческой удачей, если помогает художнику точнее воплотить свой замысел, то есть бывают исключения из правил.

В. Серов в портрете Ермоловой нарушает это правило, чем добивается поразительного эффекта - создается впечатление, что великая актриса обращается к зрителям, которые находятся за рамой картины. Целостность композиции достигается тем, что силуэт фигуры уравновешивается шлейфом платья и зеркалом можно выделить следующие композиционные правила: передачи движения (динамики), покоя (статики), золотого сечения (одной трети).

Статика и динамика в композиции

Статичными называют композиции неподвижные, тяжёлые, основательные. Ярким примером статичной композиции являются симметричные композиции (регулярные сады в ландшафтном дизайне). Все простые геометрические фигуры делятся на статичные и динамичные. К статичным можно отнести: квадрат, прямоугольник, лежащий на большей грани

Золотое сечение (золотая пропорция, деление в крайнем и среднем отношении, гармоническое деление), деление отрезка АС на две части таким образом, что большая его часть АВ относится к меньшей ВС так, как весь отрезок АС относится к АВ (то есть АВ : ВС = АС :АВ). Приближенно это отношение равно 5 : 3, точнее 8 : 5, 13 : 8 и т. д. Термин «золотое сечение» был упомянут римским историком Витрувием как основа пропорции классической греческой архитектуры.

Ритм - универсальное природное свойство. Он присутствует во многих явлениях действительности. Вспомните примеры из мира живой природы, которые так или иначе связаны с ритмом (космические явления, вращение планет, смена дня и ночи, цикличность времен года, рост растений и минералов и др.). 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, не математическая точность, как в технике, а живое разнообразие, находящее соответствующее пластическое решение.

В произведениях изобразительного искусства, как и в музыке, можно различать активный, порывистый, дробный ритм или плавный, спокойный, замедленный.

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

В живописи, графике, скульптуре, декоративном искусстве ритм присутствует как одно из важнейших выразительных средств композиции, участвуя не только в построении изображения, но и зачастую придавая содержанию определенную эмоциональность.

Ритм может быть задан линиями, пятнами света и тени, пятнами цвета. В результате ритм может строиться на контрастах объемов. Особая роль отводится ритму в произведениях народного и декоративно-прикладного искусства. Все многочисленные композиции разнообразных орнаментов построены на определенном ритмическом чередовании их элементов.

Ритм является одной из "волшебных палочек", с помощью которых можно передать движение на плоскости.

Произведения искусства, в которых присутствует движение, характеризуют как динамичные. Почему же ритм передает движение?Это связано с особенностью нашего зрения.

Какими же еще средствами можно передать динамику сюжета? Художники знают много секретов, чтобы создать иллюзию движения объектов на картине, подчеркнуть его характер. Рассмотрим некоторые из этих средств.

Правило передачи покоя:

- если на картине отсутствуют диагональные направления;

- если перед движущимся объектом нет свободного пространства.

- если объекты изображены в спокойных (статичных) позах, нет кульминации действия.

- если композиция является симметричной, уравновешенной или образует простые геометрические схемы (треугольник, круг, овал, квадрат, прямоугольник), то она считается статичной.

Художники разных эпох использовали симметричное построение картины. Симметричными были многие древние мозаики. Живописцы эпохи Возрождения часто строили свои композиции по законам симметрии. Такое построение позволяет достигнуть впечатления покоя, величественности, особой торжественности и значимости событий.

В симметричной композиции люди или предметы расположены почти зеркально по отношению к центральной оси картины.

Симметрия в искусстве основана на реальной действительности, изобилующей симметрично устроенными формами. Например, симметрично устроены фигура человека, бабочка, снежинка и многое другое. Симметричные композиции - статичные (устойчивые), левая и правая половины уравновешены.

Композицию натюрморта или пейзажа легко представить в виде схемы, на которой ясно видно, симметрично или асимметрично построена композиция

Рассмотрите рисунки и расскажите, с помощью каких средств достигается равновесие в композиции.

Создавая композицию, необходимо позаботиться о том, что будет главным в картине и как выделить это главное, то есть сюжетно-композиционный центр, который часто также называют "смысловым центром" или "зрительным центром" картины.

Конечно, в сюжете не все одинаково важно, и второстепенные части подчиняются главному. Центр композиции включает сюжетную завязку, основное действие и главных действующих лиц. Композиционный центр должен, в первую очередь, привлекать внимание. Центр выделяется освещенностью, цветом, укрупнением изображения, контрастами и другими средствами

Средства для раскрытия художественного образа.

ФОРМА.Из основных форм пятна мы можем выделить четыре, каждая из которых по-разному воздействует на зрителя:

Квадрат и прямоугольник. Законченная, устойчивая форма, готовая выражать утверждающие образы. Квадрат наиболее статичен и тяжёл, не склонен к движению.

Круг. Замкнутая компактная форма, сосредоточенная на себе. Не имея выраженного основания, круг всегда неустойчив. Для человека круг ассоциируется с понятиями "добро", "счастье", "жизнь".

Треугольник. Самая подвижная, динамичная форма, устойчива только в случае, если одна из сторон горизонтальна. Треугольник - символ движения, энергии, иногда даже агрессии.

Форма "амёбы". Её текучесть выражает неустойчивые по характеру образы в широком диапазоне от романтичности, меланхолии до пессимизма.

Форма может быть плоской и объемной. Объем сильнее воздействует на зрителя. Впечатление от перевернутой пирамиды будет сильнее, нежели от треугольника.

ЛИНИЯ также способна выражать образ. Какой - зависит от ее характера. Плавные округлые формы имеют те же характеристики, что и круг, острые зигзагообразные - как треугольник, прямые - как квадрат. Одна линия дает один уровень ощущений, несколько повторяющихся линий усиливают воздействие.

Жесткая линия – прямая. **Мягкая** линия – волнистая. Последнюю Уильям Хогарт, замечательный английский художник 18 века, написавший «Анализ красоты» (рекомендую прочесть всем) назвал «змеевидной линией» или «линией красоты». Он отметил, что чем больше в объекте будет таких линий – тем данный объект эстетически привлекательнее.

Доказать последнее не трудно. Женщина эстетичнее мужчины, лошадь (пожалуй, наиболее красивое четвероногое) – эстетичнее носорога или быка.

Мягкую линию можно охарактеризовать как органическую, **жесткую** – как механическую.

Кроме **статического** и **динамического** состояний есть еще **хаос**. В последние годы не счесть хвалебных од во славу хаоса, дионисийства, Инь. Он де и вечно живой и творческий, в противоположность засушивающему Янскому началу.

Кроме того, значение имеют пропорции формы и ее масштабность.

МАСШТАБНОСТЬ - это соразмерность формы относительно другого объекта, например, человека. Как говорится, "размер имеет значение" - одно и то же по форме пятно, но разного размера будет по-разному воздействовать на человека. Одно дело - "амёба" размером с ладошку и совершенно другое - она же, но больше человеческого роста.

О пропорциях мы говорили уже немало. **ПРОПОРЦИИ,** как Вы помните, это соотношение размеров. Пропорция 1:1 дает нам квадрат и соответственно - ощущение покоя, уверенности, 1:2 - вытянутый прямоугольник, более выражающий идею движения, а прямоугольник с размерами 1:10 вызовет ощущение стройности и хрупкости. Определения "стройный", "толстый", "массивный", "высокий", "изящный" задают именно пропорции объекта.

ТЕКСТУРА - это природный рисунок поверхности. Один и тот же куб, оклеенный текстурной бумагой под дерево, мрамор или шёлк, в каждом из этих случаев будет смотреться иначе.

ФАКТУРА - характер поверхности предмета, т.е. какова она на ощупь. Фактура может быть гладкой, шершавой, мягкой, пушистой, колкой, скользкой, бугристой и т.д. Мягкие, шероховатые поверхности ассоциируются у нас с тишиной и покоем, а блестящие, колючие - с активностью, динамикой и даже агрессией.

ЦВЕТ - очень важное выразительное средство. Каждый цвет спектра имеет собственную характеристику и особое воздействие на человека. Например, красный цвет будоражит, притягивает внимание, зеленый - успокаивает, навевает мысли о стабильности, желтый - радует, призывает к действию.

Тема цвета на самом деле очень обширна и заслуживает более пристального внимания и изучения, поэтому сейчас мы лишь упомянем это выразительное средство.

А пока я приведу веселый пример, чтобы Вы могли наглядно увидеть, как упомянутые выразительные средства формируют образ. Посмотрите на эту картинку с изображением котов. Какие разные характеры! Одного можно назвать комичным, другого - миленьким, третьего - хитрым. Попробуйте определить для себя, какими средствами воспользовался художник, чтобы выделить эти черты?

На примере этой картинки мы можем поговорить еще об одном выразительном средстве, о стилизации. Этот термин, как и термин "композиция" имеет несколько значений. В данном случае он обозначает особенности тех средств, которые использует художник, его характерную манеру рисунка. Думаю, глядя на эти изображения котов, Вы прекрасно можете представить каждого из них, нарисованного в той же манере, но в другой позе, настроении и даже с совершенно другим характером.

Стилизация - это намеренная имитация стиля определенного автора или направления в искусстве. Один и тот же сюжет мы можем изобразить в стиле Рембрандта или Сезанна, Ван Гога или Сальвадора Дали. Объект - один, а впечатление от него будет разным. Представляете, насколько это может расширить возможности художника!

ІV. Практическая работа

Задание:

Учащимся предлагается подойти к доске и составить из шаблонов свою композицию.

Обсуждение. Варианты композиций. Перенос своего варианты композиции в альбом. Выбор материала произвольный.

В конце занятия рассматриваем работы, находим те, в которых наиболее интересно использованы особенности и характеристики предметов, наиболее точно схвачены композиционные нюансы.

В качестве иллюстративного материала можно использовать Базовый модуль пособия [ArtBook21/22](http://ddtna9line.ru/wp-content/uploads/2021/11/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%BA-%D0%94%D0%9E%D0%9E%D0%9F.pdf)

V. Подведение итогов занятия

- Учащиеся демонстрируют свои работы, сопровождая их небольшими высказываниями.

- Заключительные слова педагога.