

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«САМАРСКОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ УЧИЛИЩЕ
ИМЕНИ К.С. ПЕТРОВА-ВОДКИНА»**

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель директора
по учебной работе

_____/Т.А. Ибрянова/
«01» сентября 2022 г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ НА ТЕМУ

ОРГАНИЗАЦИЯ КОМПОЗИЦИИ

для студентов по специальностям:

54.02.05 Живопись (по видам)

(Станковая живопись)

МДК.01.01. Композиция и анализ произведений
изобразительного искусства

Самара
2022

Одобрены
Предметной цикловой комиссией
специальных дисциплин
«01» IX 2022г.
Председатель комиссии
_____ /М.А. Пешкова/

Составлены на основе Федеральных государственных образовательных стандартов по специальностям 54.02.01 Дизайн (по отраслям) углубленной подготовки в области культуры и искусства; 54.02.05 Живопись (по видам) (Станковая живопись, Театрально-декорационная живопись)

Автор _____ /Панфильцев НС/

преподаватель ГБПОУ
«Самарское художественное
училище им. К.С. Петрова-
Водкина»

Методическая рекомендация «ОРГАНИЗАЦИЯ КОМПОЗИЦИИ» предназначена для студентов художественных училищ. В основу разработки положен накопленный опыт преподавания предмета «Композиция и анализ произведений изобразительного искусства» в художественном училище и высших художественных учебных заведениях РФ, а также методика преподавания предмета в Российской академии художеств. Рекомендация может быть использована на занятиях по рисунку, композиции, декоративно – прикладной композиции, театральной и дизайнерской композиции и других творческих занятиях.

Автор: Н.С. Панфильцев, преподаватель спец.дисциплин ГБПОУ Самарской области «Самарское художественное училище им. К.С. Петрова – Водкина», художник -график, член ВТОО «Союз художников России».

Содержание

Пояснительная записка	4
Основная часть.....	5
Информационные источники.....	11

Пояснительная записка

Методическая рекомендация «ОРГАНИЗАЦИЯ КОМПОЗИЦИИ» разработана в полном соответствии с программой учебной дисциплины «Композиция и анализ произведений изобразительного искусства», являющейся частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 54.02.05 Живопись (по видам) (Станковая живопись) углубленной подготовки. А также полностью соответствует

Федеральному Закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;

Типовому положению об образовательном учреждении среднего профессионального образования, Устав ГБПОУ «Самарское художественное училище им. К.С. Петрова-Водкина»;

Федеральному государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования по специальности 54.02.05 Живопись (по видам) (Станковая живопись, Театрально-декорационная живопись), утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 августа 2014 г. № 995;

Федеральному государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в культуре и искусстве углубленной подготовки, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2014г. № 1391;

Положению об организации текущей и промежуточной аттестации студентов ГБПОУ «Самарское художественное училище им. К.С. Петрова-Водкина»;

Положению о планировании, организации самостоятельной работы студентов ГБПОУ «Самарское художественное училище им. К.С. Петрова-Водкина».

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании в области культуры и искусства в разделе профессионального цикла.

Цель данной методической рекомендации – помочь методически грамотно понимать особенности организации композиции (симметрия и асимметрия,

композиционный центр, ритм). В содержании материала уделяется внимание композиционным задачам и различным способам организации изображения. Проводится работа с Интернет-ресурсами: Государственный Русский музей. <http://www.rusmuseum.ru>

Государственная Третьяковская галерея. <http://www.tretyakovgallery.ru>

Государственный Эрмитаж. <http://www.hermitagemuseum.org>

История изобразительного искусства. <http://www.arthistory.ru/>

Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина – ГМИИ www.arts-museum.ru и др.

Основная часть

Прежде чем познакомиться со способами построения изображения на плоскости, рассмотрим такие характеристики композиции, как формат и размер изображения.

Важной композиционной задачей является нахождение формата изображения. Задуманное изображение можно хорошо разместить только в определенном, точно найденном формате. Иначе вы не сможете с наибольшей полнотой и силой передать свой замысел, композиция потеряет часть своей выразительности. Рассмотрим раз личные варианты форматов.

Круглый формат придает изображению покой и завершенность, овальный формат — мягкость и женственность. Такие форматы были часто распространены для изображения женских портретов, иногда — для изображения пейзажей и цветов. Традиционный прямоугольный формат более строг и универсален. Вытянутый вертикальный прямоугольный формат усиливает стройность и монументальность изображения. Вытянутый по горизонтали формат предполагает спокойствие, повествовательность.

Немаловажное значение для восприятия изображения играет его размер. Одно и то же изображение, выполненное в различном размере, может иметь различную степень воздействия на зрителя. Нужно научиться чувствовать, какой размер изображения будет способствовать его максимальной выразительности. В целом можно сказать, что эпические монументальные темы требуют крупный размер, бытовые и лирические — меньший размер.

Для передачи художественного образа большое значение имеет размер изображенного объекта по отношению к изобразительной плоскости. Крупное изображение кажется выступающим из созданного на плоскости пространства, приобретает мощь, монументальность. Мелкое изображение кажется удаленным от нас и чем-то второстепенным, теряет свое значение; окружение

при этом начинает играть более важную роль. Художник должен ясно понимать роли объекта и окружения в своем произведении, сознательно строить художественный образ.

Теперь рассмотрим различные способы организации изображения. Оно может строиться симметрично или асимметрично, иметь в основе ярко выраженный композиционный центр или ритмическое чередование элементов.

Симметрия и асимметрия. Построение композиции может быть симметричным или асимметричным.

«Симметрия» — греческое слово, означающее соразмерность, одинаковость сторон. Реальная действительность изобилует симметричными формами. Симметрично устроены человек, животные, насекомые, растения, минералы и т. д. Симметричную форму как гармоничную и совершенную использует человек, производя предметы быта, различную технику, возводя здания.

Асимметрия означает непохожесть, неодинаковость сторон. Асимметричные формы в природе также встречаются часто. Даже симметричные формы (если это не тела вращения) с различных точек зрения воспринимаются нами асимметрично. Асимметричная форма может быть прекрасной, изысканной, если найдены ее гармоничные пропорции.

В изобразительном искусстве симметрия активно применялась мастерами эпохи Возрождения. В их композициях симметрия символизирует абсолютное совершенство, торжественность происходящего. Выдающимся примером такого построения композиции является «Сикстинская мадонна» Рафаэля.

В дальнейшем в искусстве развивается асимметричное построение композиций. Асимметрия больше подходит для выражения мимолетных впечатлений, передачи движения, изменения, контраста, драматизма.

Симметричное и асимметричное построение композиций связано с задачей достижения в них равновесия. В своем крайнем выражении симметричность изображения — это абсолютная одинаковость двух половин изображения, зеркальность. Равновесие в этом случае очевидно и подчеркнуто. Однако чисто симметричное построение используется редко, так как оно геометризует изображение. Более художественно воспринимается изображение, построенное на основе симметрии, но с элементами асимметрии.

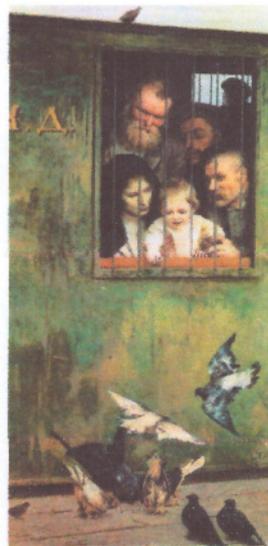
Симметрично организованная композиция характеризуется уравновешенностью ее половин по размерам форм, их объему, тону, цвету,

фактуре. Если какой-либо из этих элементов асимметричен, это будет вносить в симметричную в целом композицию асимметрию.

Асимметричным можно назвать изображение, не имеющее осей или точки симметрии. Асимметричность композиции в своей крайней форме — это подчеркнуто различные половины изображения. В отличие от простого равновесия в симметричной композиции равновесие в асимметричной композиции является менее явным для восприятия. Оно достигается сбалансированностью всех элементов композиции таким образом, чтобы ее половины воспринимались одинаковыми по массе. Например, большой по массе предмет может быть уравновешен несколькими маленькими. Или, например, меньший по размеру предмет, но объемный может уравновесить более плоский крупный предмет. Большой неконтрастный к окружению предмет уравновешивается меньшим, но контрастно воспринимающимся предметом; предмет с четкими краями кажется более весомым, чем предмет с краями размытыми.

Рафаэль «Сикстинская мадонна»

Н. Ярошенко «Всюду жизнь»

*Изучение работ мастеров с помощью ресурса: Виртуальный музей Лувр.
<http://louvre.historic.ru>*

Композиционный центр. Любое произведение изобразительного искусства содержит в себе пластическую идею — наиболее ярко выделяющийся объект (часть объекта, группу объектов). Чаще всего пластическая идея занимает не всю изобразительную плоскость, а сосредоточена в какой-либо части изображения. Эту часть изображения называют композиционным центром.

В станковой композиции обычно существует смысловой центр — часть изображения, в значительной степени передающая сюжетное содержание

произведения. Смысловой и композиционный центры, как правило, совпадают. Именно они являются главными выразителями идеи произведения и несут основную образно-смысловую нагрузку.

Кроме композиционного и смыслового, изображение имеет геометрический центр — центр изобразительной плоскости. Геометрический центр притягивает наш взгляд, фокусирует на себе наше внимание, воспринимается нами как центр поля зрения. Поэтому композиционный центр обычно располагают рядом с геометрическим центром. Однако строгое совпадение композиционного и геометрического центров нежелательно, так как это геометризует изображение. Композиционный центр может быть резко сдвинут в сторону от геометрического в случае, если для создания образа необходимо нестандартное решение.

Композиционный центр нужно уметь выделять — это повышает его выразительность и выразительность произведения в целом. Композиционный центр выделяют не только положением в формате, но и различными видами контрастов — светотеневым, тональным, цветовым, четкостью границ и т. д. Композиционный центр может выделяться также величиной изображенных предметов, полями вокруг них, детальной проработкой, техникой письма. Например, в масляной живописи композиционный центр пишется, как правило, более корпусно.

Конечно, для выделения композиционного центра не обязательно использовать сразу все вышеперечисленные средства достижения выразительности. Например, композиционный центр может быть выявлен в основном светом или цветом. Отдельные участки границ предметов, составляющих композиционный центр, могут быть мягко списаны, а отдельные участки границ второстепенных предметов — быть четкими. Вам необходимо научиться чувствовать, какие виды контраста и в какой степени применять для выделения композиционного центра в каждом конкретном случае.

В произведении изобразительного искусства могут быть два композиционных центра, как, например, в картине Н. Ярошенко «Всюду жизнь». В ней мы видим противопоставление выглядывающих из окошечка арестантского вагона людей, олицетворяющих неволю, и голубей на перроне, символизирующих свободу.

Композиция может быть и без композиционного центра. Как правило, такая композиция строится на ритме или является декоративной.

Ритм — одно из важнейших проявлений жизни. Циклическое движение планет, смена времен года, ритмично бьются наши сердца. Без ритма не

существует музыка, поэзия, архитектура. Нас окружают похожие друг на друга дома, деревья и столбы вдоль дорог, движущийся поток машин, повторы столов и стульев в помещениях, предметы, чередующиеся на полке.

Итак, ритм — это повтор, чередование. Состоит ритм из акцентов и интервалов. Чередуясь, акценты и интервалы создают ритмический ряд. Наиболее ярко он представлен в орнаменте, где с математической точностью одни и те же элементы повторяются через равные промежутки.

Ритм обладает определенным звучанием. В изобразительном искусстве ритм используется для создания образа, передачи необходимого настроения. Например, в картине А. А. Дейнеки «Оборона Петрограда» ритмом переданы целеустремленность движения, негибкая воля шагающих на фронт рабочих. Ритм и цветовой строй картины здесь создают звучание сурового марша. Ритм может строить и мягкое, мелодичное звучание, как, например, на картинах С. Боттичелли.

А.А.Дейнека «Оборона Петрограда»

Ритм движений человека передает его характер. Но не только. Ритм движений людей выявляет смысл происходящего. В той же картине А. А. Дейнеки «Оборона Петрограда» марш вооруженных рабочих бодр и уверен, а разорванный ритм движений раненых на мосту драматически нестроен.

В зависимости от того, что ритмуется, можно определить следующие виды ритма: ритм величин, ритм тональных пятен, цветовой ритм, ритм форм (пластичных и геометрических, плоских и объемных и т. д.), ритм фактур и материала, ритм интервалов.

Характер построения ритма может быть различным. Ритм может строиться фронтально и пространственно, в глубину. Ритмическое чередование может быть равномерным и неравномерным. Оно может быть нарастающим и убывающим. Ритм может иметь прерывистый характер, быть зигзагообразным, развиваться по кругу и т. д. Ритм может строиться на одном плане, а может

быть разноплановым, т. е. строиться на чередовании предметов, находящихся на разных планах.

Ритм может быть простым и сложным. Если в изображении присутствует только один вид ритма, такой ритм является простым, если сразу несколько видов ритма — это сложный ритм. В одной композиции можно применить сочетание разных видов ритма и даже их контрастное сопоставление.

Ритм может создавать впечатление статичного (спокойного) или динамичного (создавать ощущение движения). Равномерность ритмического чередования, построение ритмического ряда по горизонтали, симметричность ритмующихся форм создают статичность ритма. И наоборот, динамику ритму придают диагональные и волнообразные построения ритмического ряда, неравномерность ритмического чередования, асимметрия.

Информационные источники

Основные источники:

- Баммес Г. Видеть и понимать. – Берлин, 1988.
Голубева О.Л. Основы композиции. М.: Искусство, 2004.
Чистяков П.П. Письма, записные книжки, воспоминания. М., 1953.
Шаров В.С. Академическое обучение изобразительному искусству. – М.: Эксмо, 2013.
Шорохов Е.В. Основы композиции. М.: Просвещение, 1979.

Дополнительные источники:

- Белинский П.А. Академический рисунок. Наброски. - М.: Академия Н.Нестеровой, 2009.
Ватагин В.А. Изображение животного. - М.: Сварог и К, 1999.
Рисунок и живопись. Техника рисования фигуры человека и движения /Под ред. Ю.М. Кирцера. - М.: Изобразительное искусство, 2000.
Дюваль М. Анатомия для художников. - М.: Издательство Шевчук, 2001.
Краморов С.Н. Конструктивный рисунок. - М.: Академия, 2005.
Кузнецов А.Ю. Атлас анатомии человека для художников. – Ростов н/Д.: Феникс, 2002
Куриляк Р. Размышления художника-анатома, советы начинающему художнику, 2003.
Хогарт Б. Динамическая анатомия для художников. – М.: Астрель, 2001.
Учебный рисунок в Академии художеств/Еремеев В.О., Королев В.А. - М.: Изобразительное искусство, 1995.
Хогарт Б. Игра света и тени. - М.: Астрель, 2001.

Электронные источники:

- Виртуальный музей Лувр. <http://louvre.historic.ru>
Государственный Русский музей. <http://www.rusmuseum.ru>
Государственная Третьяковская галерея. <http://www.tretyakovgallery.ru>
Государственный Эрмитаж. <http://www.hermitagemuseum.org>
История изобразительного искусства. <http://www.arthistory.ru/>

Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина – ГМИИ
www.arts-museum.ru

Он-лайн библиотека электронных книг для художников (интернет-ресурс, адрес
<http://friends-forum.com/forum/showthread.php?t=33937>)

<http://artclassic/edu.ru/>