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/
«31» августа 2018 г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ НА ТЕМУ

ЗАКОНЫ КОМПОЗИЦИИ

для студентов по специальностям:
54.02.05 Живопись (по видам)
(Станковая живопись, Театрально-декорационная живопись)

Дисциплина: ОП. Композиция

Самара
2018

Одобрены
Предметной цикловой комиссией
специальных дисциплин
«___»_____201__ г.
Председатель комиссии
_____/И.А.Князева/

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

Методическая рекомендация «ЗАКОНЫ 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……..7

Пояснительная записка

Методическая рекомендация «ЗАКОНЫ 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) в культуре и искусстве углубленной подготовки. А также полностью соответствует

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

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 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 и использовать композиционные законы в своей работе над композицией. В содержании материала уделяется внимание основным законам композиции.

Основная часть

Основными законами композиции являются законы единства, типизации, равновесия, новизны. Эти законы позволяют лучше понять и почувствовать принципы организации изобразительной плоскости, восприятия произведения изобразительного искусства в целом.

Закон единства заключается в том, что произведение искусства должно восприниматься как единое неделимое целое. Все компоненты композиции — тональное или цветовое решение, сочетание основных масс и деталей, смысловое решение и т. д. — должны быть едины и неделимы даже в малой степени. То есть в композиции нельзя допустить, чтобы ее отдельные части были не взаимосвязаны между собой. Композиция должна строиться таким образом, чтобы никакая ее часть не могла быть убрана без существенного вреда для всей композиции.

Как же строится такое единство, такая взаимосвязанность частей композиции между собой? Единство возможно при согласованности, т. е. при определенном сходстве частей композиции между собой. Во-первых, должно быть конструктивное единство, выражающееся в сходстве, в повторяемости в различных вариантах контуров, объемов, размеров, пятен, интервалов, фактур. Во-вторых, необходимо единство общего тонового состояния ком позиции или ее колористического строя. В-третьих, все части композиции должны быть связаны по смыслу, дополняя друг друга и выстраивая общее смысловое решение. В композиции, где существуют главное и второстепенное, распределение акцентов становится задачей достижения единства. Главное — пластическая идея произведения — должно быть ясно выделено и стать центром внимания зрителя. Для этого необходима иерархическая подчиненность главному остальных элементов композиции в соответствии с их значением. Одно из определений понятия композиции В. А. Фаворский дает такое: «Приведение к цельности зрительного образа будет композицией». Когда все части композиции приведены к взаимосвязи и соподчиненности между собой, композицию можно считать цельной и законченной. В этом случае она становится единым закономерно устроенным организмом.

Важной частью единства произведения является соответствие формы и содержания. Единство формы и содержания заключается в том, что построение композиции должно определяться смысловым содержанием темы. Содержание диктует применение тех или иных композиционных приемов и средств, того или иного пластического и колористического решения. Это единство позволяет точно передать зрителю свои чувства, свое понимание того, что вас

заинтересовало и увлекло. И наоборот, нарушение единства формы и содержания не позволяет добиться убедительности изображения. Например, зритель не поверит художнику, изображающему веселый сюжет в мрачных тонах.

Закон равновесия заключается в том, что элементы композиции должны быть сбалансированы между собой таким образом, чтобы создавалось ощущение зрительного равновесия. Неуравновешенная, «однобокая» композиция будет создавать чувство дисгармонии.

Равновесие зависит от расположения основных масс композиции в формате, от их размера, цветовых, тональных и фактурных отношений между собой. В гармоничной композиции эти компоненты изображения составляют единый организм, единое взаимозависимое целое. Даже незначительное изменение свойства одного из компонентов, например его цвета или тона, повлечет за собой потерю равновесия, а значит, во избежание этого — необходимость изменения свойств других компонентов изображения.

Таким образом, для создания гармоничной композиции необходимо тонкое чувство равновесия. Это чувство нужно развивать в себе сознательно, обращая большое внимание на композиционное построение своих работ, ответственно относясь к этапу компоновки.

Закон типизации заключается в том, что произведение должно представлять обобщенный образ, сконцентрировавший в себе наши представления о нем. Обобщенный образ воздействует на зрителя значительно сильнее случайного, сиюминутного. Например, фигура матроса, бросающего связку гранат, на картине А. А. Дейнеки «Оборона Севастополя», обобщенная и типизированная художником, олицетворяет для нас героический подвиг всего народа в Великой Отечественной войне, вызывая чувство гордости за свою страну, за свой народ. Пейзажи И. И. Левитана представляют собой собирательный образ Родины, воспитывая в нас любовь к ней. Конечно, эти чувства не могли бы нас захватить с такой силой, если бы художники в своих полотнах не смогли настолько убедительно и сильно типизировать и обобщить создаваемый образ.

Работая над произведением, художник должен добиться типичности не только в передаче характеров, окружения, но и обстоятельств, в которых развивается действие, выявить образ времени, эпохи. Научиться обобщать, типизировать вам поможет изучение творческого наследия выдающихся мастеров живописи.

Закон новизны проявляется в том, что художественный образ должен представлять собой новое по восприятию формы и содержания. Каждый художник по-своему видит и трактует увиденное, что и передает в своих

произведениях. Он должен создать оригинальный художественный об раз, от этого во многом будет зависеть художественная ценность композиции.

Не следует понимать новизну художественного образа как новизну самой темы, пытаясь найти сюжеты, которые еще никто не изображал. Важна именно новизна решения художественного образа. Неожиданное прочтение темы, даже если эта тема является избитой, необыкновенное, но убедительное и обоснованное ее истолкование вдыхает в старый сюжет новую жизнь, делает произведение интересным для нас.

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.
Хогард 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/

РЕЦЕНЗИЯ
на методические рекомендации
«Законы композиции»
к учебной дисциплине МДК.01.01 . Композиция и анализ произведений изобразительного искусства ПМ.01. Станковая живопись
для обучающихся специальности 54.02.05. Живопись
(вид: Станковая живопись),
преподавателя специальных дисциплин ГБПОУ «Самарское художественное училище им. К.С. Петрова-Водкина» Панфильцева Н.С.

Представленные методические рекомендации по теме «ЗАКОНЫ КОМПОЗИЦИИ» соответствуют федеральному государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования по специальности 54.02.05. Живопись (по видам) по программе углубленной подготовки в области культуры и искусства и рабочей программе учебной дисциплины «Композиция и анализ произведений изобразительного искусства» училища. В рекомендациях последовательно и логично изложены основные законы композиции.

Предложенные методические рекомендации призваны дать студентам необходимые профессиональные знания и навыки, отработать полученные знания на практике, наглядно продемонстрировать, что закон единства, закон равновесия, закон типизации и закон новизны позволяют лучше понять и почувствовать принципы организации изобразительной плоскости, восприятия произведения изобразительного искусства в целом.

Данные рекомендации имеют цель помочь методически грамотно понимать и использовать композиционные законы в своей работе над композицией. Материал изложен грамотно, последовательно, понятно, опираясь на знания особенностей восприятия человека и основные характеристики композиции.

Методические рекомендации заслуживают высокой оценки и могут быть использованы студентами художественного училища в творческой и учебной работе.

Рецензент:

Старший преподаватель кафедры «Архитектурно-строительная графика и изобразительное искусство» АСА СамГТУ, член ТСХ России Ю.А. Сеножатская

Подпись
удостоверяю, заместитель начальника управления по персоналу и делопроизводству ФГБОУ ВО «СамГТУ»
Сараева Н.И.

РЕЦЕНЗИЯ
на методические рекомендации
«Законы композиции»
к учебной дисциплине МДК.01.01 . Композиция и анализ произведений изобразительного искусства ПМ.01. Станковая живопись
для обучающихся специальности 54.02.05. Живопись
(вид: Станковая живопись),
преподавателя специальных дисциплин ГБПОУ «Самарское художественное училище им. К.С. Петрова-Водкина» Панфильцева Н.С.

Предложенные методические рекомендации изложены последовательно, понятно. Материал доступен в качестве рабочих советов для студентов, заканчивающих училище по специальности 54.02.05. Живопись (по видам) по программе углубленной подготовки в области культуры и искусства, соответствует учебному плану, рабочей программе и требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования и содержанию рабочей программы учебной дисциплины «Композиция и анализ произведений изобразительного искусства». В содержании материала уделяется внимание основным законам композиции.

Представленный текст изложен последовательно, информация подана исчерпывающе полно, логично, понятно. Методические рекомендации могут быть рекомендованы для формирования профессиональных умений и навыков в изобразительном творчестве, в учебных заданиях по программе училища.

Методические рекомендации наглядно демонстрируют профессионализм и опыт автора как художника-живописца и преподавателя, заслуживают высокой оценки.

Рецензент:
Преподаватель спец. дисциплин
ГБПОУ «Самарское художественное училище
им. К.С. Петрова-Водкина», член СХ России А.А. Панов

Подпись Панова А.А заверяю
Директор Г.М. Мисюк