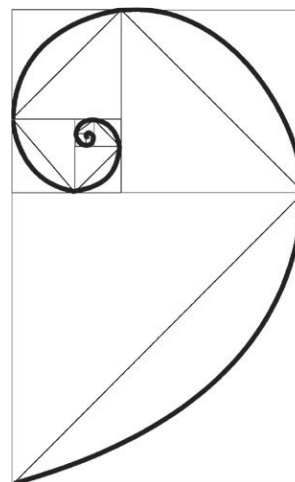

Васильева Алена Юрьевна - преподаватель кафедры профессионального обучения, технологии и дизайна Курганского государственного университета. Окончила художественно-графический факультет Шадринского государственного педагогического института. Автор методического пособия «Использование графических средств в создании зрительного образа плоскостной композиции» для преподавателей и студентов специальностей «Дизайн», «Профессиональное обучение (дизайн)», «Технология и предпринимательство». Является соискателем на ученую степень кандидата педагогических наук по специальности 13.00.08 - теория и методика профессионального образования.

А.Ю. Васильева

СРЕДСТВА ГАРМОНИЗАЦИИ КОМПОЗИЦИИ

Учебное пособие

ISBN 978-5-4217-0097-5

9 785421 700975

Курганский
государственный
университет

редакционно-издательский
центр
43-38-36

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КУРГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

А.Ю. Васильева

Средства гармонизации композиции

Учебное пособие

Курган 2011

УДК 377.5 : 75

ББК 30.18я73+85.12я73

В 19

Рецензенты:

доцент кафедры гуманитарного и эстетического образования ИПКиПРО Курганской области **Н.Ю. Ельченко;**

ст.преподаватель кафедры архитектуры и графики КГСХА **Л.Н. Филонова.**

Печатается по решению методического совета Курганского государственного университета.

В 19 Васильева А.Ю. Средства гармонизации композиции: Учебное пособие. - Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 2011. – 58 с.

Данное учебное пособие посвящено раскрытию основ композиции, а именно правил, законов, приемов и средств композиции в художественном формообразовании. Обращено оно в основном к студентам соответствующего профиля подготовки, хотя может представлять интерес и для специалистов, практикующих в области дизайн-проектирования. Его рекомендации могут быть полезны также широкому кругу читателей, обращающихся к композиции в дизайне.

Рис. – 63, библиограф. – 8 назв.

ISBN 978-5-4217-0097-5

© Курганский государственный университет, 2011
© Васильева А.Ю., 2011

ВВЕДЕНИЕ

Создание любого объекта предметно-пространственной среды (ювелирное изделие, костюм, интерьер, машина и т.д.) – это обязательно работа с формой. В целом ход такой работы представляет собой сложный и неразрывный процесс формообразования, из которого можно лишь условно выделить стадию исключительно художественного формообразования или построения формальной композиции. Эффективность прохождения этого процесса определяется как достижение сдержанности в построении композиции или логически обоснованный выбор композиционных средств. Эти средства чрезвычайно разнообразны. Каждое из них обладает специфическими композиционными свойствами или художественными возможностями.

Данное учебное пособие предназначено для студентов специальности «Профессиональное обучение (дизайн)».

Основной целью пособия является выработка у студентов сознательного подхода к дизайнерскому творчеству, получение ими знаний на дисциплине «Формообразование».

В данном пособии рассматриваются два основных вида композиционных средств: первый раздел содержит подробную информацию об основных средствах гармонизации композиции, а второй раздел - о пластических средствах.

Пособие состоит из двух разделов, каждый из которых снабжен рядом опорных вопросов и практических заданий.

Теоретический материал проиллюстрирован графическими схемами и рисунками; в приложении представлено большое количество творческих работ студентов кафедры профессионального обучения, технологии и дизайна Курганского государственного университета. Это дает возможность легче усваивать теоретический материал, познакомиться с различными видами композиционных средств и научиться использовать их в собственном творчестве.

Выполнение практических заданий, прилагаемых к каждому пункту, даст возможность закрепить изученный материал и повысить профессиональное мастерство студентов.

Раздел 1

Средства гармонизации композиции

Гармония (греч. Harmonia – связь, стройность, соразмерность) - соразмерность частей, слияние различных компонентов объекта в единое органическое целое, характеристика прекрасного. В древнегреческой философии гармония - организованность космоса в противоположность хаосу. Существует античное эстетико-космологическое учение, выдвинутое пифагореизмом и популярное вплоть до Нового времени. По нему космос – ряд небесных сфер (луна, солнце, пять планет, неподвижные звезды), каждая из которых при вращении издает свой музыкальный звук. Расстояние между сферами и издаваемые ими звуки соответствуют гармоническим музыкальным интервалам. А Лейбниц считал, что мировой порядок, планомерное развитие всех вещей существует благодаря предустановленной гармонии.

В дизайне же гармония – это совместимость элементов, составляющих композицию. Каждый элемент дизайна должен дополнять другой цветом, формой, размерами, фактурой, структурой. Если в дизайне присутствует гармония, то его тему очень просто увидеть, она может быть утонченной, романтической, вызывающей, шокирующей, броской, смешной и т.д. Любая дизайнерская композиция основана на определенных принципах, иначе она не будет восприниматься как нечто гармоничное, целое.

Слово «композиция» в переводе с латинского буквально означает составление, связывание, соединение частей. Композиция – это планомерное, строго определенное соединение предметов, переданное дизайнером в своей работе. Композиция всегда имеет определенное содержание, характер, назначение. В процессе создания композиции размещение и распределение изобразительных элементов происходит по определенной схеме в логической последовательности. Средства и стилевые особенности должны быть согласованы, подчинены целому. Знание основных средств гармонизации композиции позволит создать грамотную композицию, единый ансамбль.

Доминанта - центр композиции (фокусная зона)

Фокусная зона – это центр зрительного интереса, наибольшего акцента, главный элемент композиции, который сразу бросается в глаза. Именно ему служат все остальные второстепенные элементы, направляя взгляд зрителя. Это смысловой центр. Часто фокусная зона состоит из самых больших и ярких элементов и является центром баланса. Как правило, фокусные элементы располагаются первыми при составлении дизайна. Фокусная зона не должна быть настолько большой, чтобы забить всю композицию. Она может быть и группой

мелких цветов, и даже «пустотой», но все остальные элементы подчиняются ей и работают на нее, подчеркивая и усиливая ее воздействие на зрителя. Но ни в коем случае понятие центра композиции не связано только с ее геометрическим центром. Фокус композиции может быть и на дальнем плане, и на ближнем, главное, что второстепенные элементы подводят взгляд к кульминации изображения, соподчиняясь между собой. И именно фокусная зона определяет всю идею композиции, делает ее выразительной.

Когда имеется несколько ярких элементов, особенностей, глаза отвлекаются от центральной идеи в поисках наиболее важной детали, чтобы сконцентрироваться. Например, зеленое пятно на желтом фоне более заметно, чем много зеленых, т.к. это единственный центр внимания.

Более доминирующие	Менее доминирующие
Острые элементы	Круглые, прямые элементы
Толстые линии	Тонкие линии
Теплые тона	Холодные тона
Яркие цвета	Приглушенные цвета
Блестящие текстуры	Матовые текстуры

Композиционный центр — центр, позволяющий управлять вниманием зрителя. В композиционном центре не обязательно должно находиться нечто главное и значимое. Композиционный центр не предназначен для раскрытия или акцентирования основной идеи изображения. Главные задачи у него иные. Во-первых, он способствует формированию композиции как единого целого (не даёт картинке развалиться на составные элементы). Во-вторых, он удерживает внимание смотрящего. Зритель может долго рассматривать картину, при этом в композиционный центр его внимание будет возвращаться неоднократно. Это своеобразный магнит, постоянно притягивающий взор. Совершая визуальное путешествие по картинной плоскости, зритель часто начинает маршруты с композиционного центра и в него же и возвращается.

Композиционный центр формируется не столько объектом или его смысловыми частями, сколько формальными элементами изображения: точками, штрихами, пятнами, цветом, фактурами, указателями, линиями и т.п.

Если в изображении композиционный центр отсутствует, то зрителю не на чем остановить взгляд. В лучшем случае он безучастно прекратит просмотр и сразу же забудет изображение, в худшем - испытает раздражение и надолго проникнется отрицательными эмоциями. Поэтому начинающему автору следует твердо осознать: композиционный центр должен быть всегда.

Варианты организации композиционного центра:

- ✓ Сгущение элементов на одном участке плоскости по сравнению с довольно спокойным и равномерным их сосредоточением на других участках (рисунок 1).

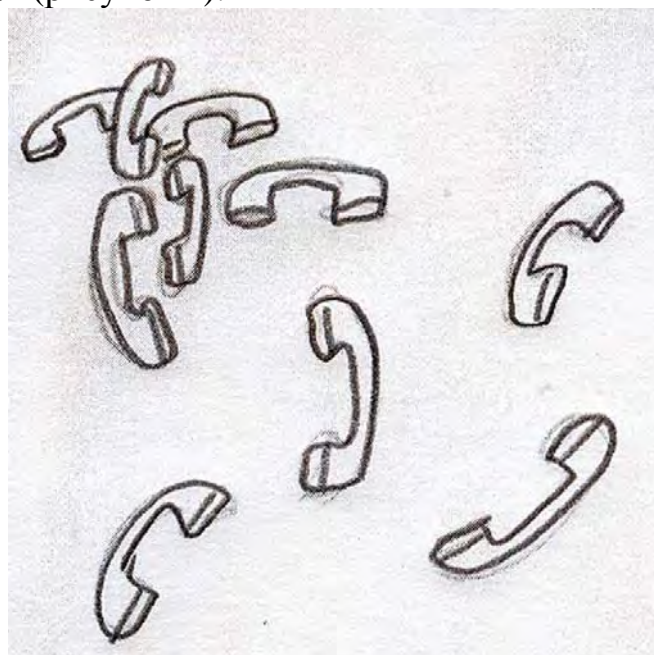

Рисунок 1 - Сгущение элементов

- ✓ Выделение элемента цветом, остальные параметры, размеры и форма одинаковы (рисунок 2).

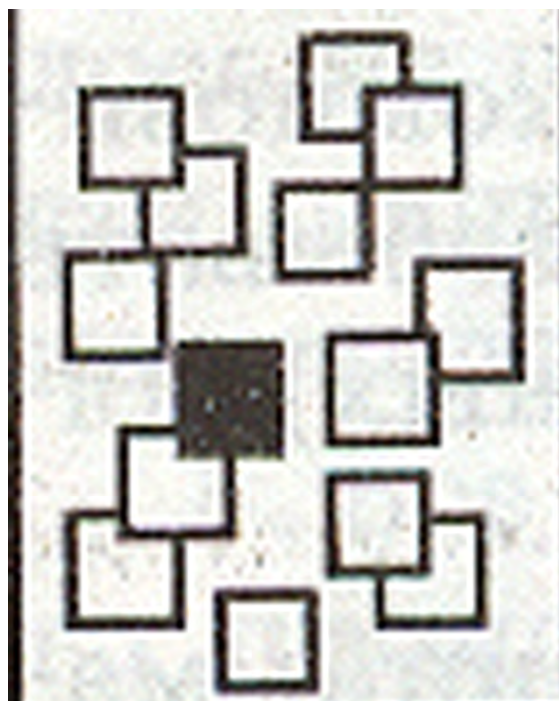

Рисунок 2 - Выделение цветом

- ✓ Контрастность форм, например, среди округлых по очертанию фигур располагается остроугольная и наоборот (рисунок 3).

Рисунок 3 - Другой по форме

- ✓ Увеличение в размерах одного из элементов композиции или, наоборот; размещение среди более крупных элементов мелкого, который также будет резко отличаться и доминировать. Можно подчеркнуть это еще тоном или цветом (рисунок 4).

Рисунок 4 - Другой по величине

- ✓ Композиционным центром может быть композиционная пауза, то есть незаполненное пространство внутри группы элементов, образующих композицию (рисунок 5).

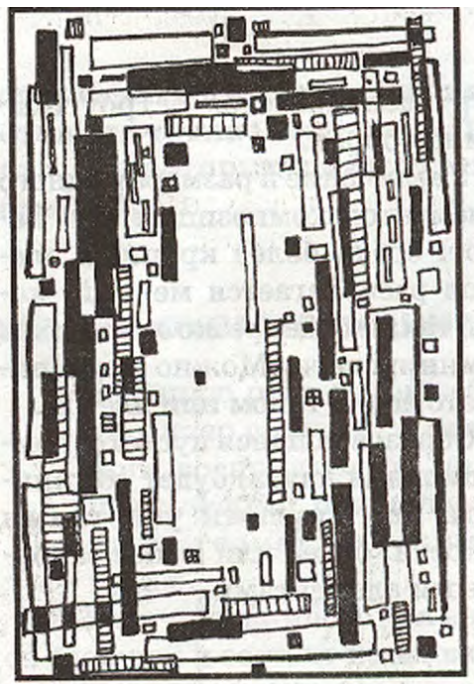
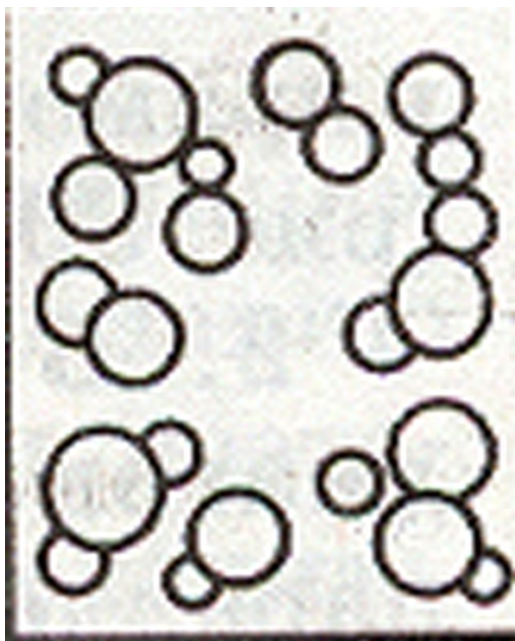

Рисунок 5 - Композиционная пауза

- ✓ Возможны и два композиционных центра, но один из них должен быть ведущим, а другой - подчиненный первому, чтобы не возникла спорной ситуации или не появилось ощущение неопределенности (рисунок 6).

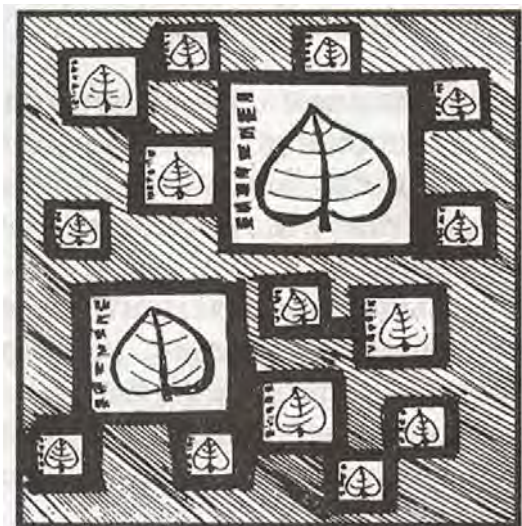

Рисунок 6 - Два композиционных центра: главный и второстепенный

❖ Практическое задание

Выполнить задание на организацию доминанты – композиционного центра. Доминанта должна хорошо просматриваться в композиции (Приложение А, рисунки 1-3).

Требования:

- композиционные решения выполняются в количестве 6 шт. в акроматическом исполнении;
- используемые в композиции элементы должны быть стилизованы и наполнены декором.

Материал и размеры композиции

Тушь. Формат листа – А3.

Замкнутая и открытая композиция

Существуют два типа композиции - замкнутая и открытая. Для передачи идеи неподвижности, устойчивости больше всего подходит **замкнутая** (закрытая, статичная) композиция. Для нее характерны устремленные к центру основные направления линий, построение по форме круга, квадрата, прямоугольника с учетом симметрии. Признак замкнутой композиции - четкий внешний контур, нарастание сложности к центру. На рисунке 7 показана композиция, которая заставляет взгляд двигаться по кругу, лежащему в плоскости формата.

Рисунок 7 - Закрытая композиция

Ощущение простора передается **открытой** композицией. Основные направления линий - от центра. Как правило, строится несколько композиционных узлов, используется ритм. В свободной композиции отсутствует фокусирование взгляда на центре композиции. Взгляд свободно уходит за пределы композиции, домысливая продолжение. Это может быть центробежная композиция, когда визуально создается эффект поступательного движения или скольжения по спирально расширяющейся траектории (рисунок 8).

Рисунок 8 - Открытая композиция

❖ **Практическое задание**

Построить замкнутую и открытую композиции на основе геометрических тел (стилизованых растительных мотивов) (Приложение А, рисунки 4 - 5).

Требования:

- работа выполняется в карандаше (в ахроматическом исполнении, с решением тональных отношений), 4-6 вариантов;
- композиционное решение должно быть оригинальным.

Материал и размеры композиции

Графитный карандаш. Формат листа – А3.

Нюанс и контраст

Эта пара средств гармонизации характеризует степень сходства и различия элементов композиции. Она может быть выявлена только при сравнении элементов по одному композиционному свойству, например, размеру или геометрическому виду.

Нюанс характеризуется слабым различием элементов композиции по основным композиционным признакам. Например, в фактурных поверхностях он представляет крупную и мелкую зернистость, в цвете - оранжево-красные и красные оттенки и т.д. Нюансное отношение может быть сближенным и отдаленным.

Сближенное отношение предполагает построение композиции с использованием элементов, которые характеризуются обратным изменением свойств, например, увеличением размеров и уплощением рельефа.

Отдаленное отношение выражается прямым или параллельным изменением свойств элементов, например, возрастанием яркости цвета и увеличением размеров (рисунок 9).

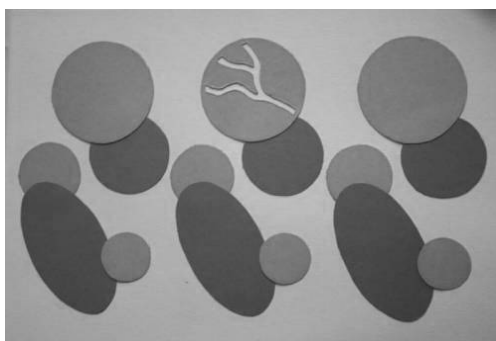

Рисунок 9 - Нюансное сочетание элементов

Контраст представляет собой резкое отличие элементов композиции. При его использовании сильнее выявляются художественные качества каждого элемента. Контраст может быть сдержанным и обостренным.

Сдержанный контраст проявляется при резком различии второстепенных элементов, например, когда эти элементы выполнены в контррельефе и горельефе или имеют дополнительные цвета. Обостренный контраст имеет место при резком отличии главного элемента от второстепенных элементов. Он может быть выражен в размерах, цвете, пластике (рисунок 10).

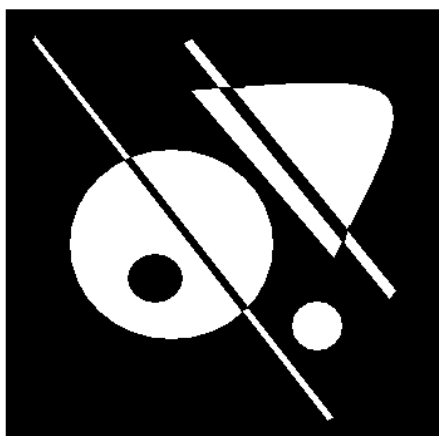

Рисунок 10 - Контрастное сочетание элементов

❖ **Практическое задание**

1 Выполнить ряд упражнений на нюансное сочетание элементов ахроматическими цветами и хроматическими (Приложение А, рисунки 6-7).

2 Построить целостную композицию, основанную на контрастном сочетании элементов ахроматических цветов и хроматических (Приложение А, рисунки 8-9).

Требования:

- соблюдать тональные контрасты;
- композиционные поиски выполняются по 5-7 шт.

Материал и размеры композиции

Акварель, гуашь, цветные карандаши. Формат - А3.

Формат

Формат (лат. *formato* – придаю форму) – линейные размеры (длина, ширина, высота). Декоративное панно, мозаика, орнаментальная роспись – каждая из этих композиций требует своего формата, при этом существенное значение имеет не только соотношение сторон, но и абсолютная величина формата. У художников-графиков есть определенный закон: чем меньше композиция, тем относительно большими должны быть поля работы. Эмблемы, экслибрисы хорошо смотрятся на листах, в которых поля значительно больше самого изображения. Для больших композиций поля должны быть узкими. Прямоугольные картины имеют вертикальные, горизонтальные, квадратные форматы. Формат может быть овальным, круглым (рисунок 11), квадратным (рисунок 12), многоугольным в зависимости от композиционных задач.

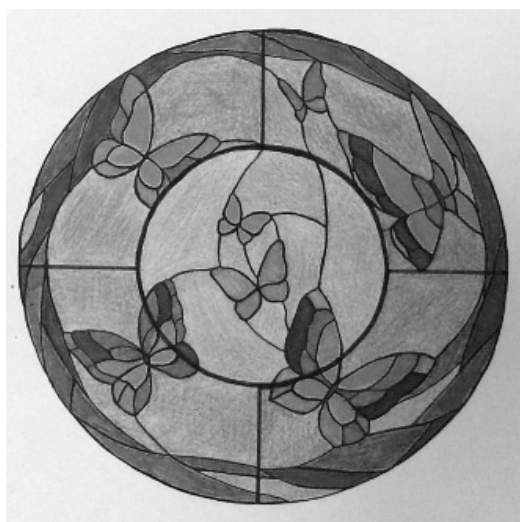

Рисунок 11 - Композиция в круглом формате

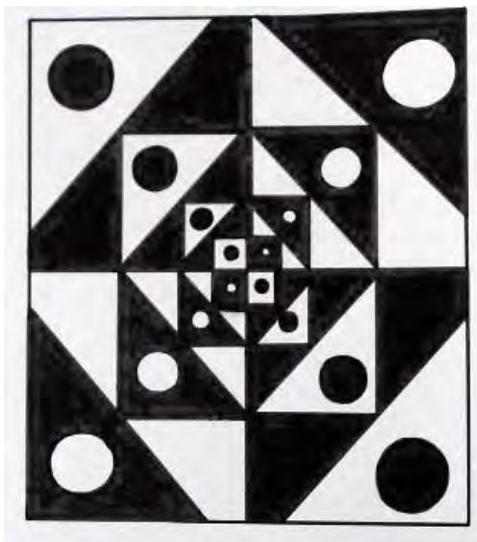

Рисунок 12 - Композиция в квадратном формате

❖ **Практическое задание**

Закомпоновать композицию из растительных мотивов или геометрических элементов в овальный, круглый и треугольный форматы.

Требования:

- композиционные поиски выполняются по 5-7 шт.;
- работа выполняется в цвете.

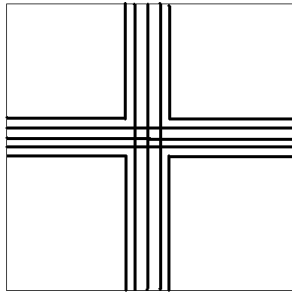
Материал и размеры композиции

Акварель, гуашь, цветные карандаши. Формат: овальный и круглый, приблизительно 16 см в диаметре; треугольный – 15-18 см.

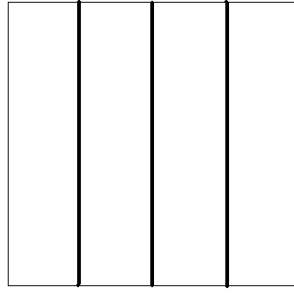
Статика и динамика

Данная пара средств гармонизации используется для выражения степени стабильности композиционной формы. Такая стабильность оценивается чисто эмоционально, по тому впечатлению, которое форма производит на зрителя. Это впечатление может исходить из статичного или динамичного объекта в целом или его частей.

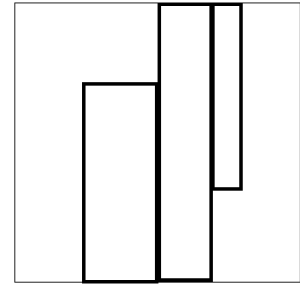
Статичные формы по производимому впечатлению оцениваются как предельно стабильные (квадрат, прямоугольник, куб, пирамида). Композиция, составленная из подобных форм, носит монументальный, статичный характер. Основные виды статичных форм представлены на рисунке 13.

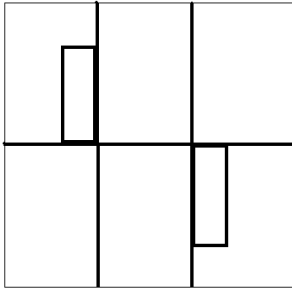
1 Симметричная форма

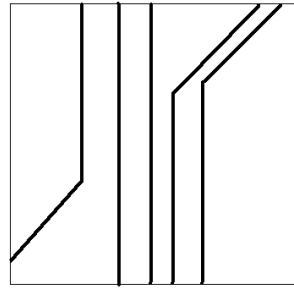
2 Метрическая

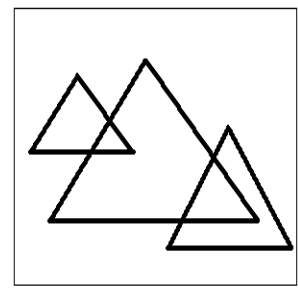
3 С незначительным смещением элементов

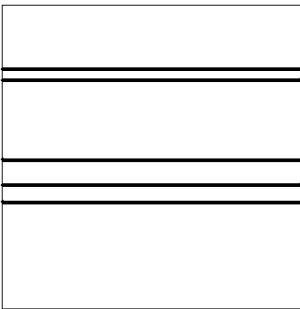
4 С совмещением равных элементов

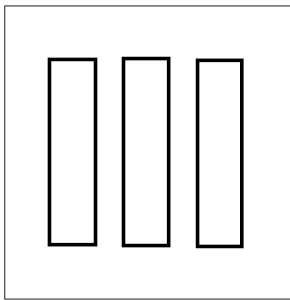
5 С незначительным скосом элементов

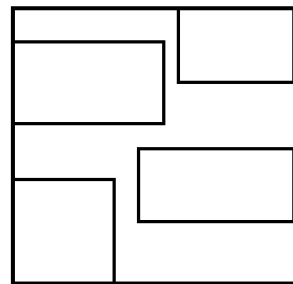
6 С облегченным верхом

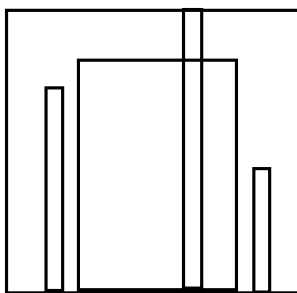
7 Горизонтального членения

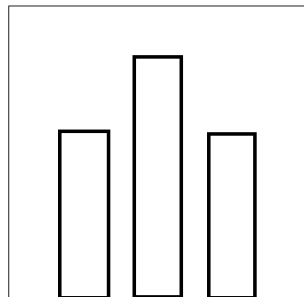
8 Равного расположения элементов

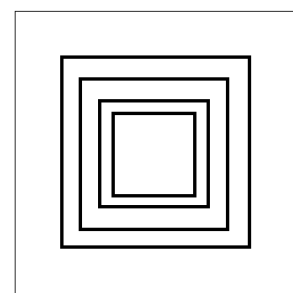
9 С крупными элементами

10 С крупным главным элементом

11 Симметричного расположения элементов

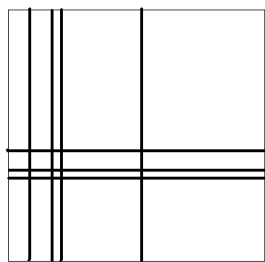

12 С выделенным центром

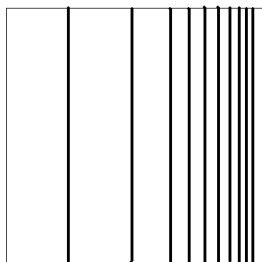
Рисунок 13 - Основные виды статичных форм

Композиция считается статичной, если она построена по законам классической симметрии.

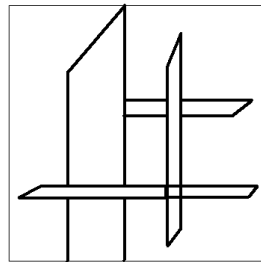
Динамические формы типичны для форм многих современных движущихся дизайн-объектов, прежде всего различных движущихся транспортных средств. Часто эти формы в действительности перемещаются в пространстве. В основе динамической композиции лежит асимметричное решение и некоторая неуравновешенность. Основные виды динамических форм представлены на рисунке 14.

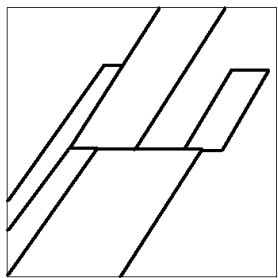
1 Форма со смещенными от центра осями

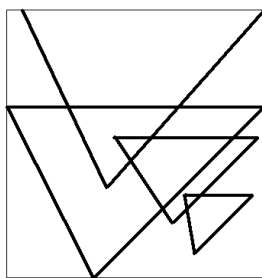
2 Ритмического характера

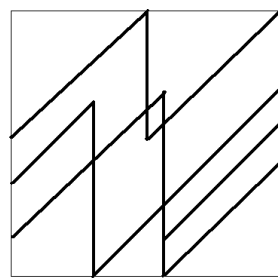
3 Перпендикулярного расположения элементов

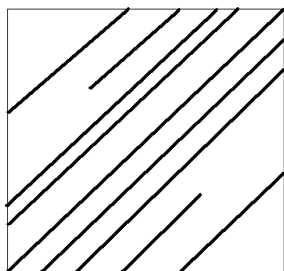
4 Параллельного расположения элементов

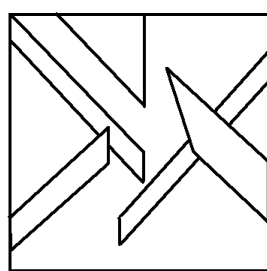
5 Облегченного низа

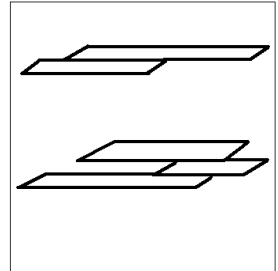
6 Искривленного вида

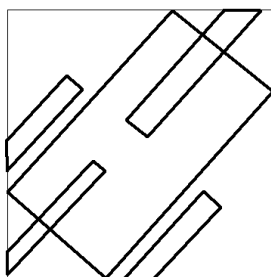
7 Диагонального членения

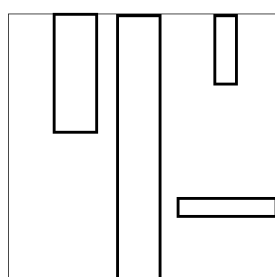
8 Свободного расположения элементов

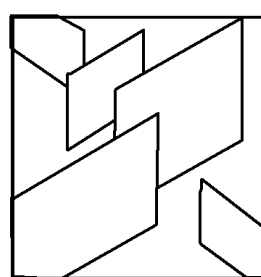
9 Вытянутых элементов

10 Наклонного расположения элементов

11 Асимметричного расположения элементов

12 Включенные в открытое пространство

Рисунок 14 - Основные виды динамических форм

❖ Практическое задание

1 Создать статичную композицию на свободную тему, используя схемы на рисунке 13 (Приложение А, рисунки 10-11).

2 Выполнить динамичные упражнения на темы: ветер, взрыв, скорость, тиран и т.д., используя схемы на рисунке 14 (Приложение А, рисунки 12-13).

Требования:

- поисковые варианты композиции выполняются по 7-10 шт.;
- отобразить принципиальную разницу в организации статики и динамики в композиции.

Материал и размеры композиции

Карандаш, тушь, черный фломастер, гелиевая ручка. Формат листа – А3.

Повтор

Многим явлениям природы свойственно чередование и повторение. Симметрия – это повторение. Закон повторения в дизайне проявляется тогда, когда определенные элементы (линии, форма, текстура, цвет) используются больше одного раза. Повтор создает ощущение упорядоченности. Простой повтор состоит из одного повторяющегося элемента. Сложный – в композиции повторяются элементы двух или более видов (цвет, рисунок, линии и т.д.). По способу организации элементов в дизайне повтор может быть различных направлений: вертикальным, горизонтальным, диагональным, спиральным, радиально-лучевым, веерным. В каждом случае появляется новый характер движения и, соответственно, новое звучание, особая выразительность. Горизонтальный повтор – это устойчивость и равновесие; вертикальный – стройность, высота; диагональный, спиральный – активное, стремительное движение.

Повтор может быть регулярным (одинаковая частота повторений) (рисунок 15) и нерегулярным (рисунок 16), который более интересен, т.к. позволяет глазам сравнивать небольшие изменения.

Рисунок 15 - Регулярный повтор

Рисунок 16 - Нерегулярный повтор

❖ **Практическое задание**

1 Составить композицию из одного повторяющегося элемента, выбрав свой характер движения (горизонтально, вертикально, диагонально, спирально).

2 То же самое, но из двух и более элементов (Приложение А, рисунок 14).

Требования:

На каждое задание выполняется по два эскиза.

Материал и размеры композиции:

Карандаш, тушь, черный фломастер, гелиевая ручка. Формат листа – А4.

Симметрия и асимметрия

Эта пара средств определяет расположение элементов композиции относительно главной оси. Если оно одинаково, то композиция выступает как симметричная, если в нем есть небольшое отклонение в сторону, то композиция является дисимметричной. При значительном таком отклонении она становится асимметричной.

Очень часто симметрия, как и асимметрия, выражается в сопоставлении нескольких композиционных осей. Самый простой случай – соотношение главной оси и подчиненных ей осей, определяющих положение второстепенных частей композиции. При значительном расхождении второстепенных осей с главной осью композиция может разрушиться. Для достижения ее целостности используются разные приемы: сближение осей, их слияние, принятие общего направления. На рисунке 17 представлены формальные композиции (схемы), построенные на их основе.

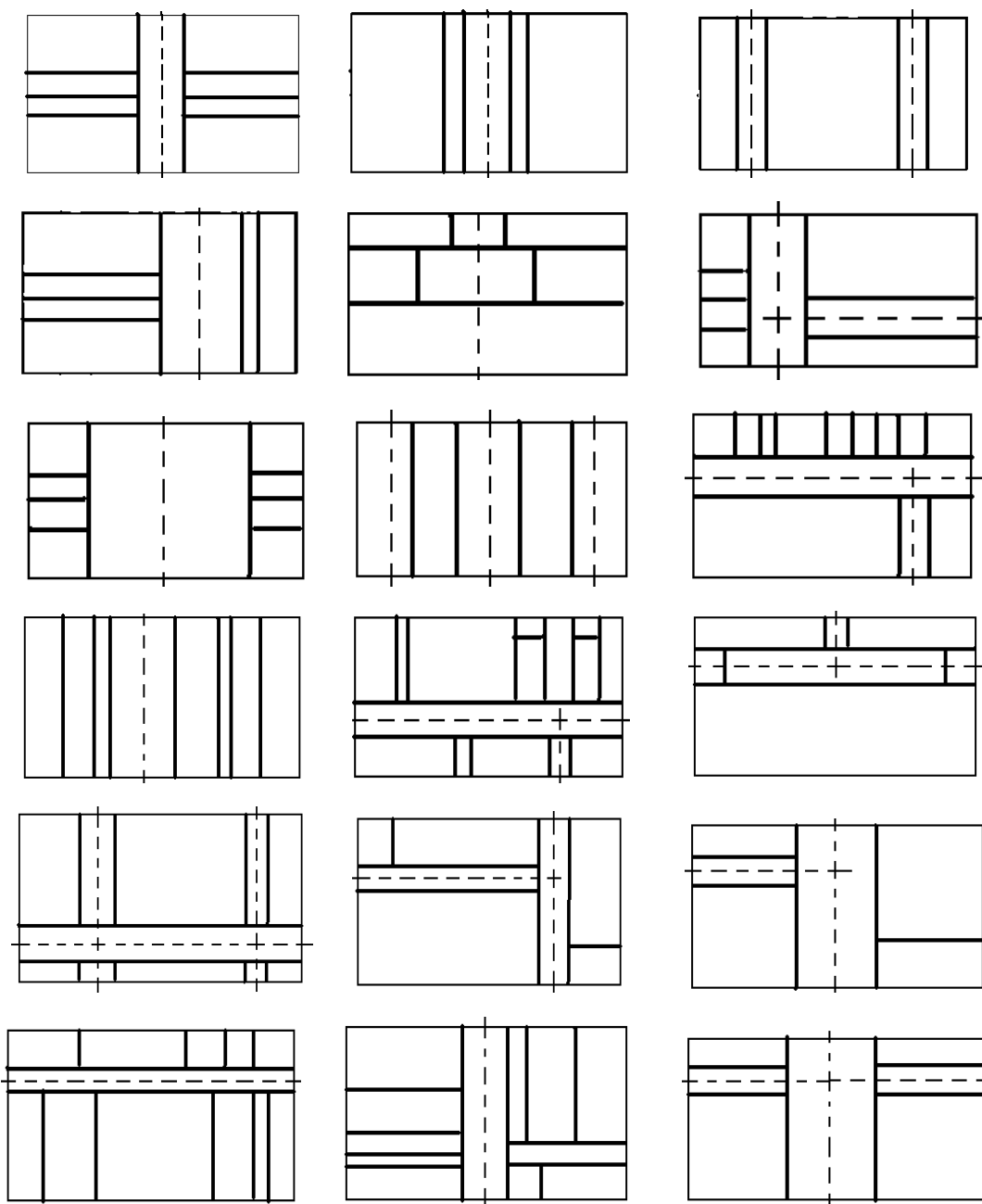

Рисунок 17 - Композиции с разными осями симметрии

❖ **Практическое задание**

1 Создать симметричную композицию (разные виды симметрии) (Приложение А, рисунки 15-16).

2 Создать асимметричную композицию (Приложение А, рисунок 17).

Требования:

- выполняется 7-10 поисковых вариантов композиции;
- внимательно отнестись к компоновке элементов; при реализации основной идеи заботиться об аккуратности исполнения.

Материал и размеры композиции

Карандаш, тушь, акварель, цветные карандаши. Формат листа – А3.

Равновесие

Правильно построенная композиция является уравновешенной.

Равновесие – это размещение элементов композиции, при котором каждый предмет находится в устойчивом положении. Его местонахождение не вызывает сомнения и желания передвинуть его по изобразительной плоскости. При этом не требуется точного зеркального соответствия правой и левой сторон. Количественное соотношение тональных и цветовых контрастов левой и правой частей композиции должно быть равным. Если же в одной части число контрастных пятен больше, необходимо усилить контрастные отношения в другой части либо ослабить контрасты в первой. Можно изменить очертания предметов, увеличив периметр контрастных отношений.

Для установления равновесия в композиции важны форма, направление, место расположения изобразительных элементов (рисунок 18).

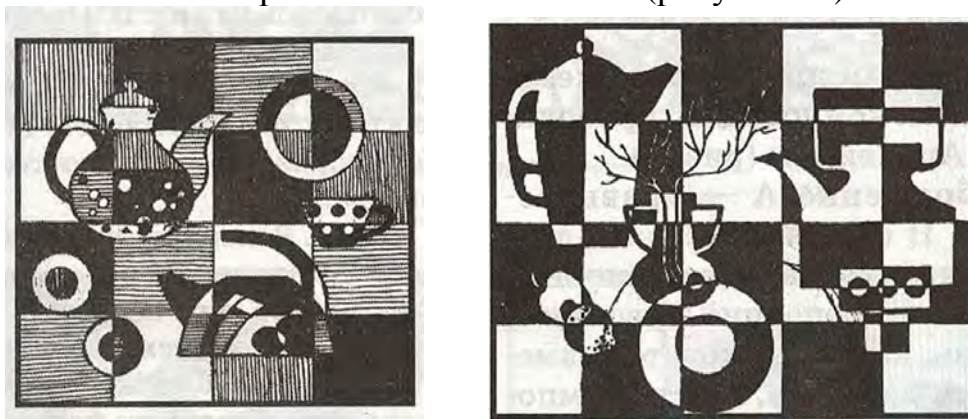

Рисунок 18 - Равновесие контрастных пятен в композиции

Неуравновешенная композиция выглядит случайной и необоснованной, вызывающей желание дальше работать над ней (производить перекомпоновку элементов и их деталей) (рисунок 19).

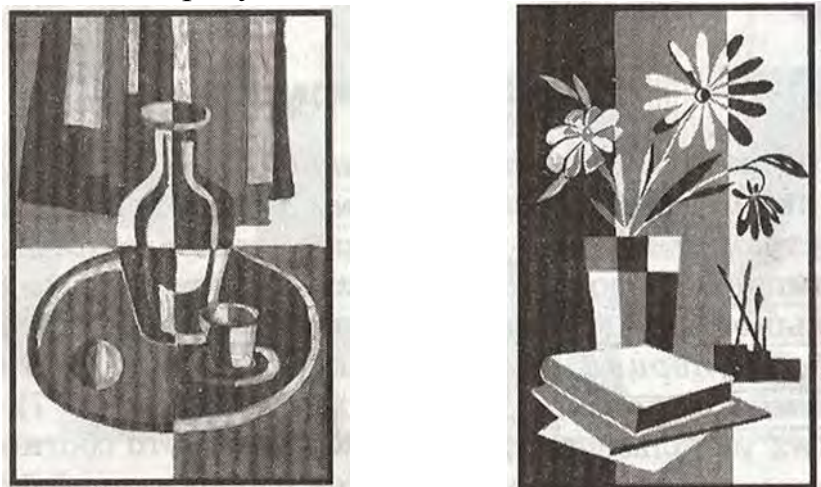

Рисунок 19 - Уравновешенная и неуравновешенная композиция

Правильно построенная композиция не может вызывать сомнения и чувства неопределенности. В ней должна быть успокаивающая глаз ясность соотношений, пропорций.

Рассмотрим простейшие схемы построения композиций:

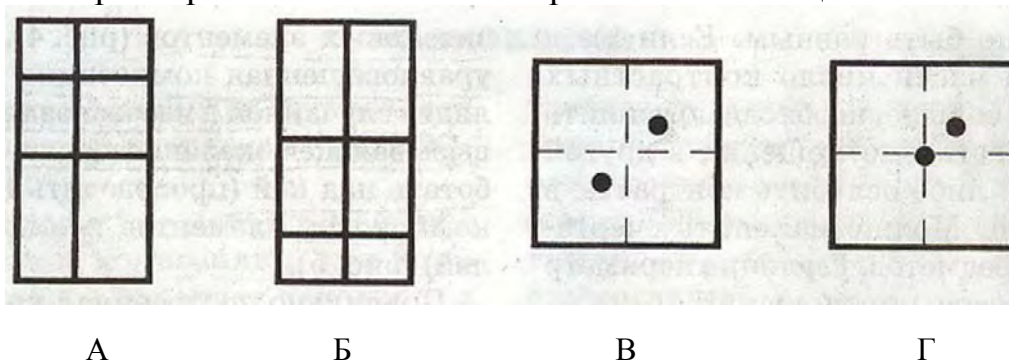

Рисунок 20 – Схемы уравновешенности композиции

Изображение А – уравновешенное. В сочетании его квадратов и прямоугольников различных размеров и пропорций чувствуется жизнь, ничего не хочется изменить или добавить, есть композиционная ясность пропорций.

Можно сравнить устойчивую вертикальную линию на рисунке 20, А с колеблющейся на рисунке 20, Б. Пропорции на рисунке Б основаны на небольших различиях, которые мешают определить их равноценность, понять, что изображено - прямоугольник или квадрат.

На рисунке 20, В каждый диск в отдельности выглядит неуравновешенным. Вместе они образуют пару, которая находится в состоянии покоя. На рисунке 20, Г та же самая пара выглядит совершенно несбалансированной, т.к. сдвинута относительно осей квадрата.

Равновесие бывает двух видов.

Статическое равновесие возникает при симметричном расположении фигур на плоскости относительно вертикальной и горизонтальной осей формата композиции симметричной формы (рисунок 21).

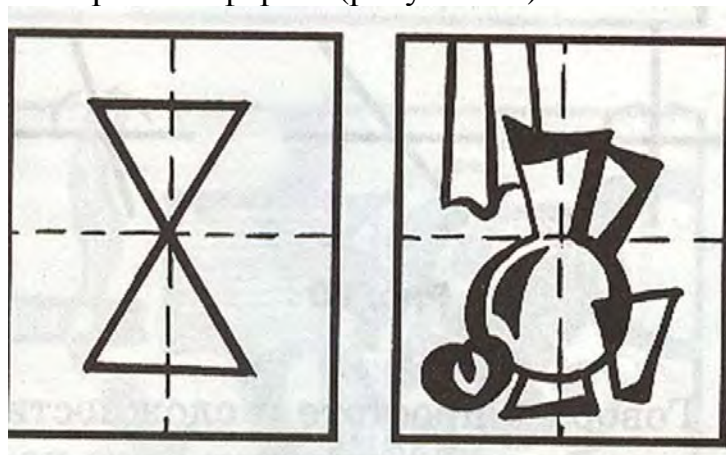

Рисунок 21 - Статическое равновесие

Динамическое равновесие возникает при асимметричном расположении фигур на плоскости, т.е. при их сдвиге вправо, влево, вверх, вниз (рисунок 22).

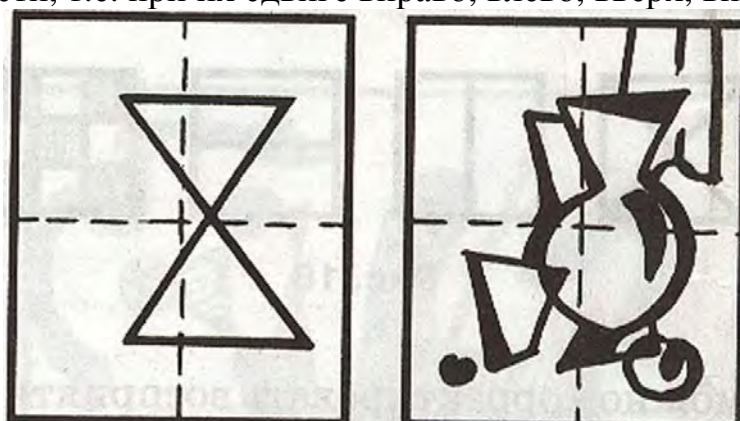

Рисунок 22 - Динамическое равновесие

Чтобы фигура казалась изображенной в центре плоскости, ее нужно немного передвинуть вверх относительно осей формата. Круг, расположенный в центре, кажется смещенным вниз, этот эффект усиливается, если низ круга окрасить в темный цвет (рисунок 23).

Рисунок 23 – Уравновешенность круга

Крупную фигуру в левой части плоскости в состоянии уравновесить небольшой контрастный элемент в правой, который активен в силу своих тональных отношений с фоном (рисунок 24).

Рисунок 24 – Уравновешенность крупного и мелкого элемента

❖ **Практическое задание**

1 Выполнить уравновешенную композицию, используя любые мотивы (Приложение А, рисунок 18).

2 Выполнить неуравновешенную композицию (Приложение А, рисунок 19).

Требования:

- выполнить поисковые варианты (5-7 шт.) в ахроматическом исполнении с нахождением тональных отношений;
- работа должна быть аккуратной.

Материал и размеры композиции

Тушь. Формат листа – А3.

Метр и ритм

Гармонизация на основе использования метра и ритма предполагает установление закономерного порядка в расположении частей композиции. Чтобы такой порядок состоялся, в форме должно быть не менее трех элементов. Метр и ритм – объективные закономерности его установления.

Метр – простейший порядок, основанный на повторении равных элементов. Повтор облегчает восприятие формы, делает ее четкой и ясной. Одним из наиболее общих приемов упорядочения формы является прием использования рядов, которые можно рассматривать и как средство организации элементов в единую устойчивую систему на основании закономерного упорядоченного чередования элементов формы.

Ряд – это система элементов, основанная на периодичности повторения или изменения однозначных свойств формы.

Периодическая закономерность – это такая закономерность, при которой отношение между первым и вторым элементом такое же, как между n и $(n+1)$ -элементами.

Период ряда – это его элемент, который закономерно повторяется или изменяется. Период включает в себя как форму, так и интервал, отделяющий ее от других форм в окружающей их среде. Периодом ряда может быть одна форма и интервал или совокупность форм и интервалов.

Ряд как средство организации особенно важен при необходимости организации в единое целое большого числа элементов (более 7 ± 2) – верхнего предела числа Миллера, характеризующего объем кратковременной памяти человека.

Ряды являются активным средством эмоциональной выразительности. Метрические ряды сообщают системе организованных элементов статичность, а ритмические – динамичность. Ряды двух закономерностей придают элементам целого (внутри периода) статичность или динамичность, но всему целому – в зависимости от той закономерности, которая доминирует как система организации ряда. Всегда доминирует закономерность, определяющая отношение периодов ряда.

Метрический ряд – характеризуется закономерным повторением одинаковых элементов и интервалов между ними. Сочетание нескольких рядов, эле-

менты которых различаются по одному или нескольким свойствам, образует сложный метрический ряд.

Основные виды построения метрических рядов представлены на рисунке 25.

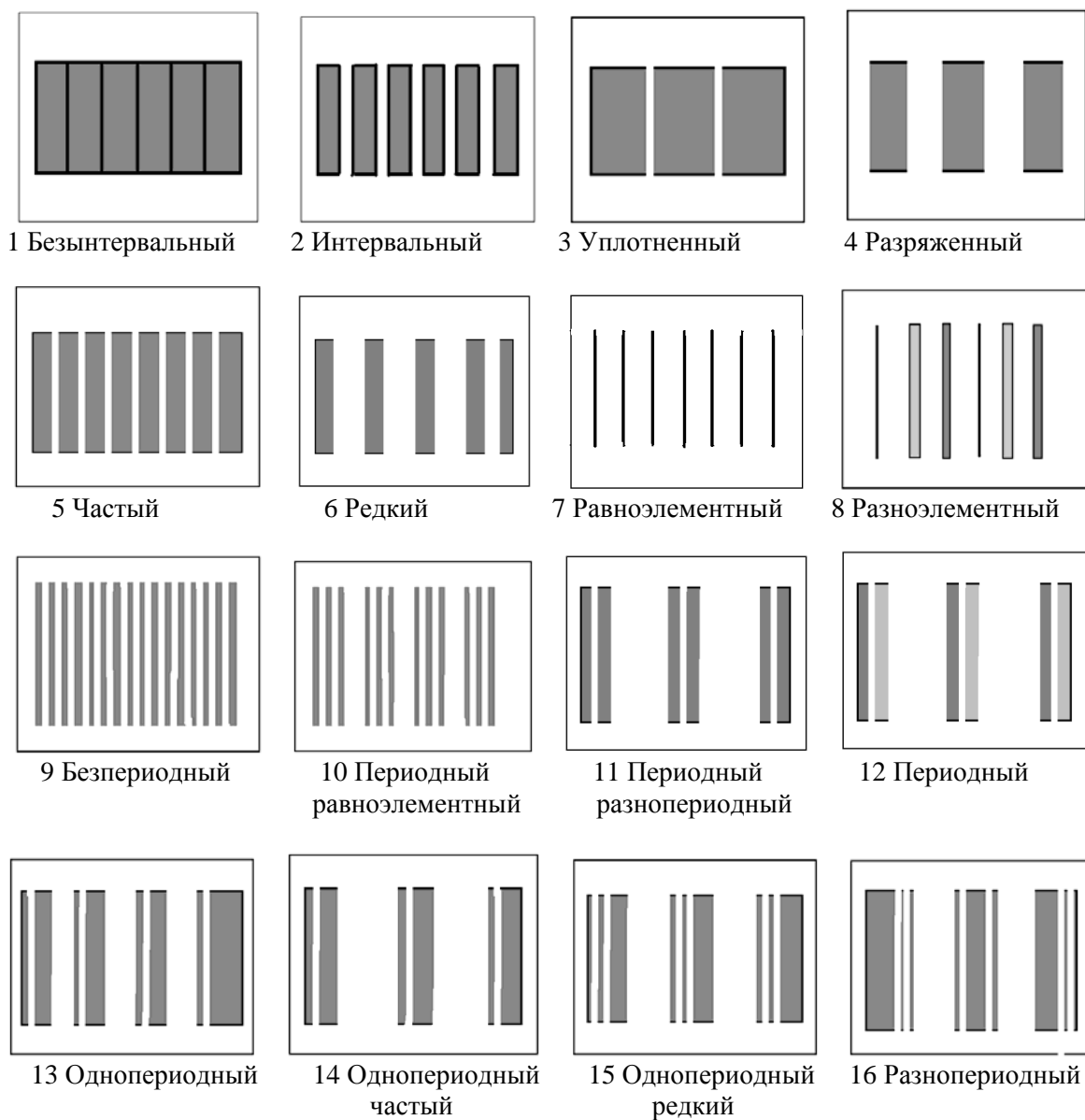
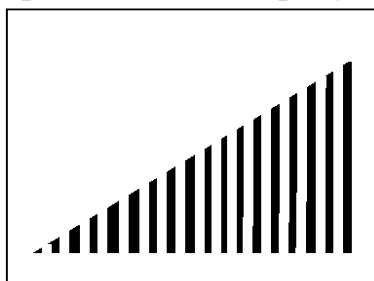

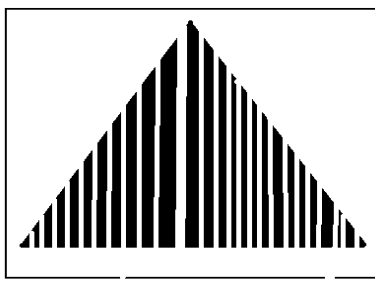
Рисунок 25 - Основные виды метрических построений (рядов)

Ритм – более сложный, чем метр, порядок чередования элементов композиции. Он основан на неравномерном изменении их свойств. При постоянном их изменении образуется непрерывное множество, которое может носить разный характер – резко или плавно изменяющийся. Резкое изменение типично для простых «жестких» геометрических форм (квадраты, треугольники, ромбы). Плавное изменение характерно для более сложных и «мягких» форм – парабол, овалов, спиралей.

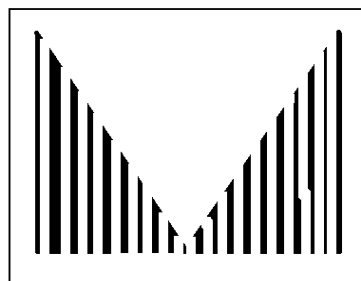
Наиболее характерный прием построения ритма – изменение величины элементов. На таком изменении строятся нарастающие и убывающие ритмические ряды. Плавное нарастание ведет к построению «спокойной» ритмической композиции, резкое – «напряженной». Основные виды ритмических рядов представлены на рисунке 26.

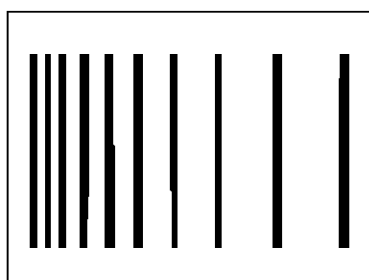
1 Нарастающий ряд

2 Нарастающе-убывающий

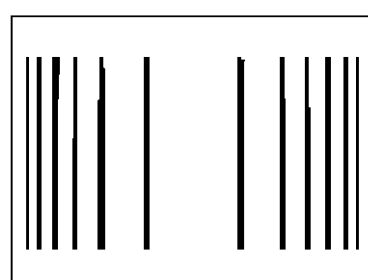
3 Убывающе-нарастающий

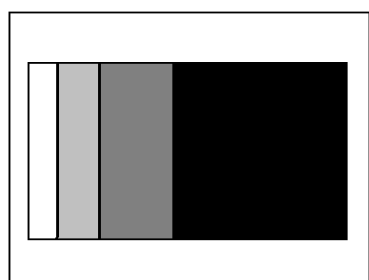
4 Расширяющийся

5 Сужающе-расширяющийся

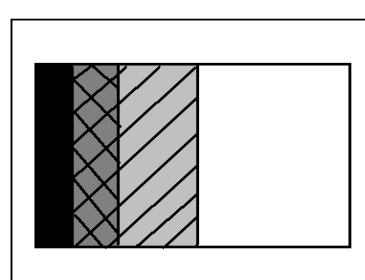
6 Расширяюще-сужающийся

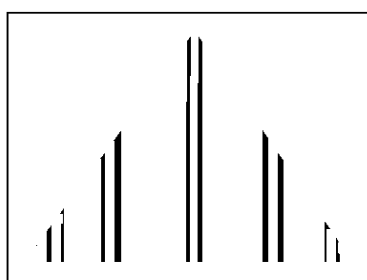
7 С параллельным изменением одинаковых свойств элементов

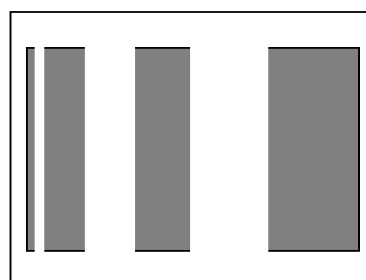
8 То же со встречным изменением

9 Со встречным изменением разных свойств элементов

10 Однопериодный

11 С параллельным изменением форм и интервалов

Рисунок 26 - Основные виды ритмических построений (рядов)

❖ **Практическое задание**

1 Создание ритмической композиции на основе тождества не менее 7+2 элементов (используя геометрические и растительные мотивы) (Приложение А, рисунки 20-23).

2 Метрический ритм в полосе и на плоскости (Приложение А, рисунки 24-25).

Материал и размеры композиции

Тушь, акварель. Формат листа – А3.

Отношения и пропорции

Отношения. Характеризуют собой наиболее простой вид соразмерной связи элементов композиции. Определяются связью между двумя величинами формы, например, длиной и высотой прямоугольника. С композиционно-художественной точки зрения оцениваются численно и чисто зрительно. Могут быть сближенными и отдаленными. К сближенным отношениям можно отнести те, которые находятся в пределах от 1:1 до 1:0,5, к отдаленным – от 1:0,5 до 1:0 (условно). Первые типичны для форм, приближающихся к квадрату и отличающихся монументальным, статичным характером. Вторые – для форм, приближающихся к линейной форме и отличающихся в определенном (вертикальном) положении неустойчивостью и легкостью.

К сближенным отношениям можно причислить «золотое сечение», или просто «золото». Оно равно 1:0,62. Это отношение образуется на основе несложного геометрического построения с разделением стороны квадрата на соответствующие части (рисунок 27, А). По-другому это отношение выражается формулой, где большая величина так относится к меньшей величине, как их сумма – к большему отрезку. Оно характерно для уравновешенной формы и выражает золотую середину в построении композиции.

Пропорции. Размерные отношения элементов формы изделий являются той основой, на которой строится вся композиция. Поэтому пропорции являются одним из наиболее важных средств композиции. Исследованием пропорций занимались ученые, зодчие и художники с давних времен, так как это средство композиции при умелом его использовании дает непосредственный эффект гармонизации. Пропорционированием в совершенстве владели древние зодчие и мастера-ремесленники.

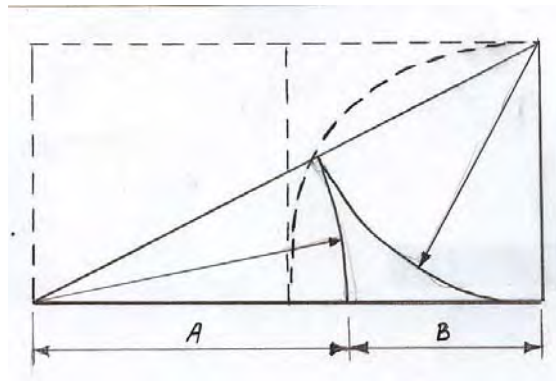
Современная техника значительно изменилась, поэтому использовать давно сложившиеся приемы и методы пропорционирования в настоящее время далеко не всегда возможно. Сегодня необходимо творческое осмысление пропорций в технике, особенно при проектировании сложных объемно-пространственных структур. В технику, например, нельзя механически переносить пропорции из архитектуры. Пропорции лишь тогда становятся эффективным композиционным средством, когда принимаются с учетом сущности изде-

лия, а не навязываются произвольно. Методы пропорционирования в технике не могут быть такими же, как в архитектуре. Это связано с разной степенью обусловленности формы конструкцией. В архитектуре систему пропорции можно разработать заранее и уже она во многом будет определять конструкцию и являться основой композиции. В технике же это почти невозможно. Нельзя пропорционировать, например, станок раньше, чем определится его кинематика или хотя бы в общем виде будет выбрана силовая схема. В данном случае художественно-конструкторская отработка формы должна идти параллельно с инженерной отработкой конструкции. Пропорции станки могут определяться лишь в связи с его инженерной компоновкой, с основой его конструкции. При пропорционировании промышленных изделий правомерны два основных подхода. При первом проектировщик может относительно свободно задавать пропорции, т. е. вначале разрабатывать форму и от нее идти к конструкции. Такой подход правомерен при проектировании мебели, некоторых бытовых приборов, оборудования и т. п. При разработке сложных изделий, размерные отношения которых определяются конструкцией, требуется иной подход. В этом случае художник-конструктор работает в контакте с инженером и должен вовремя корректировать строй формы в целом и отдельных ее элементов. Разграничение отмеченных подходов к пропорционированию в известной мере условно. Художник-конструктор в любом случае должен представлять себе важность пропорций как средства композиции и диапазон своих возможностей. На многие проявления композиции пропорциональные отношения могут оказывать непосредственное влияние. Соподчинение элементов формы во многом обусловлено наличием определенной закономерности в размерных соотношениях между элементами. С пропорциями связаны такие важнейшие закономерности, как усиление динамичности или статичности формы, увеличение ее зрительной устойчивости. В размерных отношениях пропорции выражают связи формы и конструкции, т. е. взаимосвязаны с тектоникой. Особенности же объемно-пространственной структуры они характеризуют непосредственно. Пропорции могут строиться на контрасте или нюансе соотносимых величин, развивать ритм или метрический повтор, в известной мере определять характер формы. Особенности пропорционирования зависят еще от тех дополнительных средств (тоновой контраст, светотеневая структура и т. д.), которые будут использованы для того, чтобы усилить взаимодействие закономерности.

Пропорции характеризуют гармоничную связь нескольких форм. Главным их элементом часто служит пропорциональный модуль. Он дает возможность производить композиционное построение на основе использования кратных величин, т.е. простого их умножения или сокращения в определенное число раз. Как правило, для модуля используются натуральные (целые) числа, позволяющие получить в результате их деления или умножения также целые кратные числа. Модулем может быть не только число, но и любая величина, не связанная с метрической или другой системой измерения. Им может быть любой элемент композиции, например, ширина или высота прямоугольника. С его

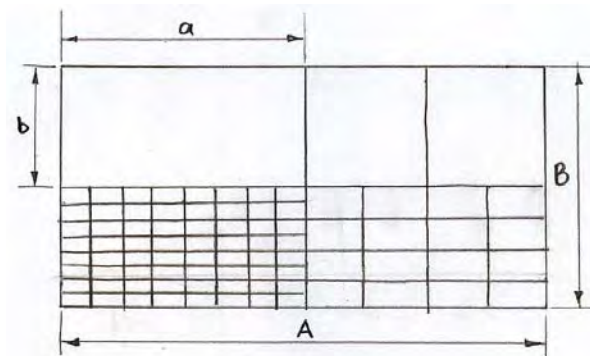
помощью можно построить модульную сетку, в которую легко вписываются любые пропорциональные величины (рисунок 27, Б).

А

$$A:B=(A+B):A+=1:0,62$$

Б

$$A:B=a:b=2:1$$

Рисунок 27 - Основные виды отношений и пропорций: А Геометрическое построение и буквенно-численное выражение «золотой» пропорции, Б Геометрическое построение и буквенно-численное выражение модульной сетки

❖ **Практическое задание**

1 Создать абстрактную композицию по пропорциям золотого сечения (Приложение А, рисунки 26-27).

2 Создать композицию по собственным пропорциональным соотношениям.

Материал и размеры композиции

Тушь. Формат листа – А3.

Размер и масштаб

Эта пара средств гармонизации в отличие от предыдущей пары характеризует собой не внутреннее, а внешнее состояние или величину формы.

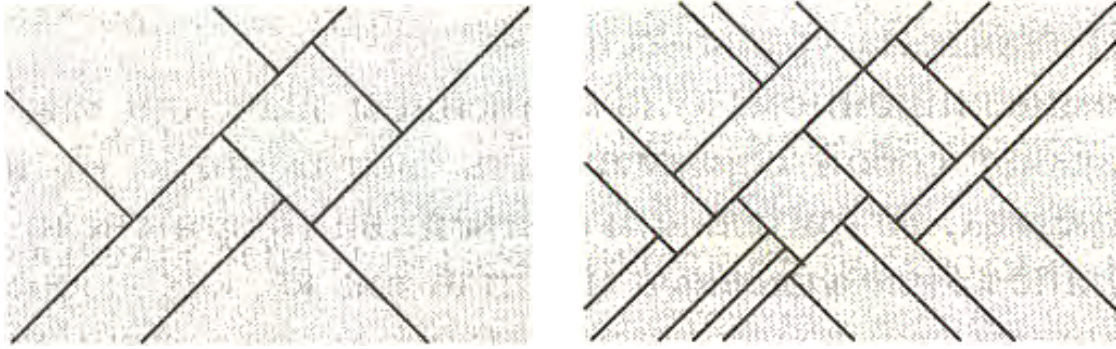
Размер выражает абсолютную величину формы. Эта величина ни с чем не сравнивается. Она оценивается просто как большая или малая. Исходной для размера является некая абстрактная единица, включаемая в ту или иную систему мер – метр, дюйм и т.д. В зависимости от размера форма характеризуется в композиционном плане как высокая или низкая, длинная или короткая и т.д.

Масштаб же выражает относительную величину формы, соразмерную в той или иной степени с другой исходной величиной или, в композиционном плане, с тем впечатлением, которое производит эта форма на человека.

Такая величина включает отношение натурального размера к изображаемому размеру. Это так называемый размерный масштаб, он может быть выражен в числах – 1:2, 1:5, 1:10 и т.д. Благодаря масштабу можно создать уменьшенные или увеличенные масштабные копии (чертежи, макеты) любых натуральных форм.

Масштаб – это отношение всей композиции дизайна к окружающим ее предметам. Необходимо хорошо продумать предназначение композиции, место, где она будет располагаться, и только тогда определить ее конструкцию и масштаб. Иначе она будет смотреться гротескно.

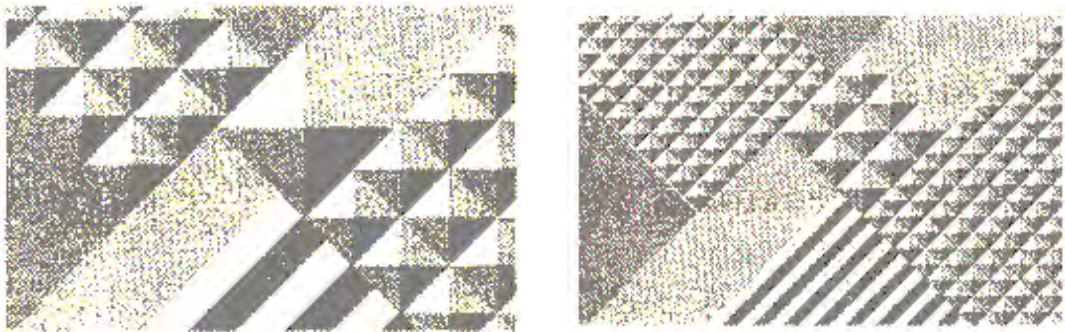
Композиционный масштаб подчинен раскрытию художественной идеи, заключенной в форме. Разделяется он на крупный и мелкий. В соответствии с ним форма может выглядеть либо крупной, монументальной, либо мелкой, легкой. Сделать так, чтобы натуральная форма зрительно не подавляла человека и в то же время не выглядела игрушечной, – очень сложная композиционная задача. Решается она за счет членения формы. Крупный масштаб относим со слабо расчлененной формой, мелкий – с сильно расчлененной формой. Всякое членение придает форме мелкий (легкий) характер, подчеркивая ее большие размеры. Прочие приемы масштабной корректировки формы показаны на рисунке 28.

Членение формы

Детализировка формы

Рельефная обработка формы

**Рисунок 28 - Основные приемы масштабной корректировки форм
(левый вертикальный ряд – укрупнение, правый
вертикальный ряд – размельчение)**

❖ **Практическое задание**

Построить разномасштабные графические композиции с помощью геометрических фигур (Приложение А, рисунок 28).

Требования:

- 2 композиции крупного масштаба и 2 композиции мелкого масштаба;
- работа выполняется в цвете (от 3 до 5 цветов).

Материал и размеры композиции

Гуашевая покраска. Формат листа – А4.

Вопросы для повторения

- 1 Что такое композиция?
- 2 В чем заключается процесс создания композиции?
- 3 От чего зависит выразительность композиции?
- 4 Какова роль доминанты в композиции?
- 5 Перечислите способы организации композиционного центра.
- 6 В чем разница между нюансом и контрастом?
- 7 Какие объекты можно отнести к статичным, а какие будут динамичными?
- 8 В каком случае композицию можно назвать диссимметричной?
- 9 Что такое равновесие в композиции и от каких факторов оно зависит?
- 10 Охарактеризуйте принципиальное отличие уравновешенной композиции от неуравновешенной.
- 11 Перечислите виды равновесия в композиции.
- 12 В чем отличие ритма от метра?
- 13 С какой целью используется членение плоскости на части?
- 14 Что такое «золотое сечение»?

Раздел 2

Пластические средства построения композиции

Пластические композиционные средства отличаются от графических средств тем, что выражаются в формах, развитых не в двух, как на плоскости, а в трех основных координатных направлениях: по горизонтали, вертикали и глубине. Разное развитие формы в том или ином направлении обуславливает разный его пластический характер – линейный, плоскостной, объемный и пространственный.

Пространственная форма

Пространственную форму, или просто пространство, как и в целом пространственную композицию, отличает преимущественное движение в глубину при наличии прочих координатных направлений развития. Строится такая композиция на основе сопоставления в пространстве разных пластических форм (линейных, плоскостных и объемных). Эти формы могут по-разному восприниматься зрителем. Восприятие может быть:

- с одного главного направления при относительно статичном положении зрителя в пространстве;
- с разных точек при движении зрителя вокруг композиционно-пространственного центра или внутри него;
- при движении зрителя вглубь пространства.

В первом случае пространственная композиция воспринимается зрителем фронтально по отношению к главной плоскости, формирующей ее. Во втором случае она носит концентрированный объемно-пространственный характер, который и определяет ее название. В третьем случае раскрываются черты глубоко-пространственной композиции.

Фронтально-пространственная композиция

Отличается небольшой глубиной и преимущественным фронтальным расположением элементов. Воспринимается спереди. Таким образом, она приближается по своему пластическому характеру к плоскостной композиции. Но в отличие от нее составляется не просто из фактурных или рельефных плоскостей, а из глубинных или разделенных в плане элементов. Эти элементы отделяются от задней фронтальной плоскости, выдвигаются вперед, располагаясь на расстоянии друг от друга. Они рассматриваются уже не как рельефные, а как пространственные формы. В архитектурной композиции этим формам придает-

ся значение объемов, обращенных своей главной фронтальной плоскостью к зрителю. В дизайнерских разработках они становятся пространственно-плоскостными формами. Основные их виды представлены на рисунке 29.

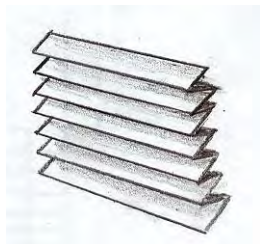
1 Плоские

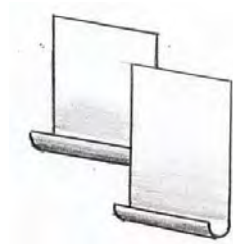
2 Прямоугольного
профиля

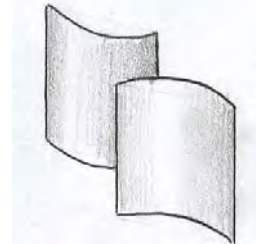
3 Складчатые

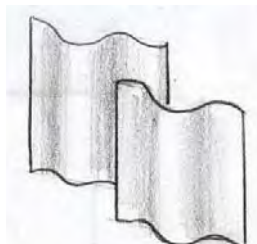
4 «Жалюзи»

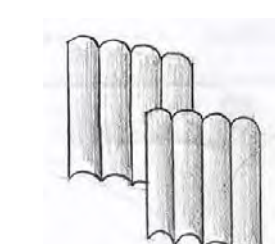
5 «Свитки»

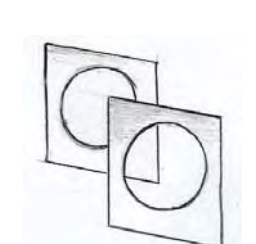
6 Вогнуто-выгнутые

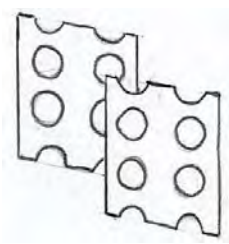
7 Волнообразные

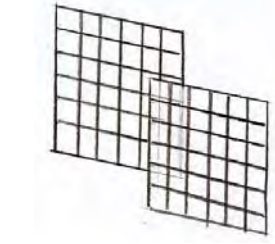
8 Каннелюрные

9 Крупноперфорированные

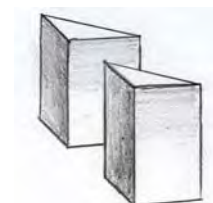
10 Мелкоперфорированные

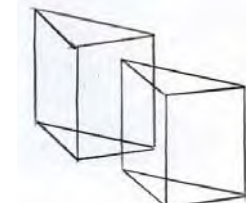
11 Решетчатые

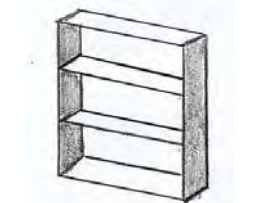
12 Линейные

13 Закрытые призмы

14 Открытые призмы

15 «Стеллажные»

Рисунок 29 - Основные виды пространственно-плоскостных форм

При построении фронтально-пространственной композиции следует учитывать следующие условия:

- **Конфигурация форм.** Она выражается в сопоставлении разных по геометрическому виду и расположению элементов. Чем четче это сопоставление, тем характер фронтально-пространственной композиции выразительнее.

- **Ритмическое построение** композиции. Специфичным здесь является использование в качестве композиционного средства порядка смещения пространственно-плоскостных элементов относительно друг друга и образование нескольких ритмических групп. Из них и складывается простая или сложная фронтально-пространственная композиция.

- **Графическо-пластическая моделировка** элементов. Основывается это условие на выразительной игре силуэтов, фактур и рельефов и разной графики – надписей, знаков, цветных плоскостей и пр. Близкое расположение элементов друг к другу предопределяет целостность фронтально-пространственной композиции. Однако оно же порой является причиной проявления в ней монотонности. В целях устранения последней требуется достижение в этой композиции пластического разнообразия форм. При чрезмерном же их разнообразии фронтально-пространственная композиция разрушается. Таким образом, главной задачей в ее построении становится установление различия между элементами при достижении их единства.

❖ **Практическое задание**

Построение пластической композиции в неглубоком пространстве с использованием разных графических средств (Приложение А, рисунки 29-30).

Требования

Композиционные задачи: раскрытие образа (архитектуры) или выделение главного элемента композиции; зрительное углубление пространства.

Материал и размер композиции

Цветная бумага, цветной картон, клей, ножницы. Формат 40/60.

Объемно-пространственная композиция

Характеризуется развитием пространственных элементов в трех координатных направлениях при соблюдении их компактности. В архитектурных композициях развитие в глубину часто превалирует. В дизайнерских разработках – сопоставимо с развитием в ширину и высоту. Характер дизайнерских объемно-пространственных композиций чаще всего подчеркивается глубинным расположением разных по своим пластическим свойствам элементов – линейных, плоскостных и объемных. Объемно-пространственная композиция воспринимается с разных сторон, хотя часты случаи ее преимущественного восприятия с

одной или двух сторон, например, в условиях однонаправленного движения. Зритель находится, как правило, снаружи объемно-пространственной формы.

В объемно-пространственной композиции имеет место более сложное, чем в объемной композиции, планировочное решение. Оно основывается на разном пространственном расположении элементов.

Характер композиции рассматриваемого вида также раскрывается в пластической моделировке включаемых в нее элементов. В приемах такой моделировки четко раскрываются доминирующие свойства разных пространственных элементов – их конфигурация, расположение, силуэт и членение. При этом решаются следующие композиционные задачи:

- ✓ выявляется общий вид геометрических пространственных форм (кубических, цилиндрических, пирамидальных и пр.);

- ✓ расположением подчеркивается статичный или динамичный характер композиции;

- ✓ остро сочетаются в пространстве разные пластические формы (объемные, плоскостные и линейные).

❖ **Практическое задание**

Построить и выполнить в макете выразительную по пластике объемную композицию модели слова с использованием закрытых или открытых форм (Приложение А, рисунок 32).

Материал и размеры композиции

Цветная бумага, цветной картон, клей, ножницы. Формат 40/60

Глубинно-пространственная композиция

Характеризуется преимущественным развитием в глубину и восприятием изнутри. Последний признак предопределяет ее важное художественное значение в дизайнерском творчестве. Выражается оно в широком включении разных пластических форм в глубинное пространство. Его протяженность определяется отношением глубины пространства к ширине.

Открытость является композиционным признаком или художественным свойством глубинного пространства. Степень открытости выражается отношением глубины пространства к высоте ограничивающих его плоскостей.

Большая протяженность и полная открытость присуща внешнему пространству. Ограниченное по протяженности и открытости, в том числе и по вертикали, пространство выступает как внутреннее. При доминировании высоты над шириной и глубиной пространственная композиция носит вертикальный характер. При относительно небольшой высоте она приобретает черты горизонтального пространства. При равных значениях основных координатных па-

раметров ограничивающих плоскостей – кубического. Частичное повышение или понижение высоты ведет к обогащению пространственной композиции.

В построении глубинно-пространственной композиции большую роль играет планировка. Это построение основывается на разном расположении элементов в горизонтальной плоскости. Глубинно-пространственная композиция отличается развернутостью. Можно выделить три основных ее вида: осевая, лучевая и центрическая. Виды планировок могут быть совмещены, образуя сложную планировочную систему расположения пространственных элементов.

В планировочной организации глубинного пространства главным свойством является формирование его композиционного центра. Этот центр выявляется своим главенствующим положением относительно второстепенных элементов пространственной композиции. Такое положение может выражаться в трех основных видах:

- центр выделяется как вертикальная ось, вокруг которой располагаются второстепенные элементы;
- центр замыкает горизонтальную ось, по сторонам которой располагаются второстепенные элементы;
- формирование центра происходит на основе асимметричного расположения вокруг него подчиненных элементов.

Планировочный характер глубинного пространства выявляется за счет его разного членения по горизонтальной плоскости. Выделяются три основных вида такого членения: по глубине, ширине и свободное членение – в разных координатных направлениях. Каждый такой вид определяет свой характер построения глубинно-пространственной композиции. Первый – раскрытие в ней перспективных планов (кулис), их различное расположение по глубине (приближение и удаление). Второй – образование продольных осей – «нефов». Третий – формирование так называемого перетекающего пространства, в котором отдельные зоны располагаются свободно, проникая друг в друга. Часто планировка основывается на совмещении разных видов.

Основные виды планировочной организации глубинного пространства в композиционной взаимосвязи условных пластических элементов представлены графически на рисунке 30. Если учесть возможность изменения геометрии планировочных форм, то можно говорить о крайнем разнообразии и множественности вариантов планировочных построений глубинно-пространственных композиций. Главная композиционная задача здесь заключается в том, чтобы эти построения приобрели свой четкий, ярко выраженный пластический характер.

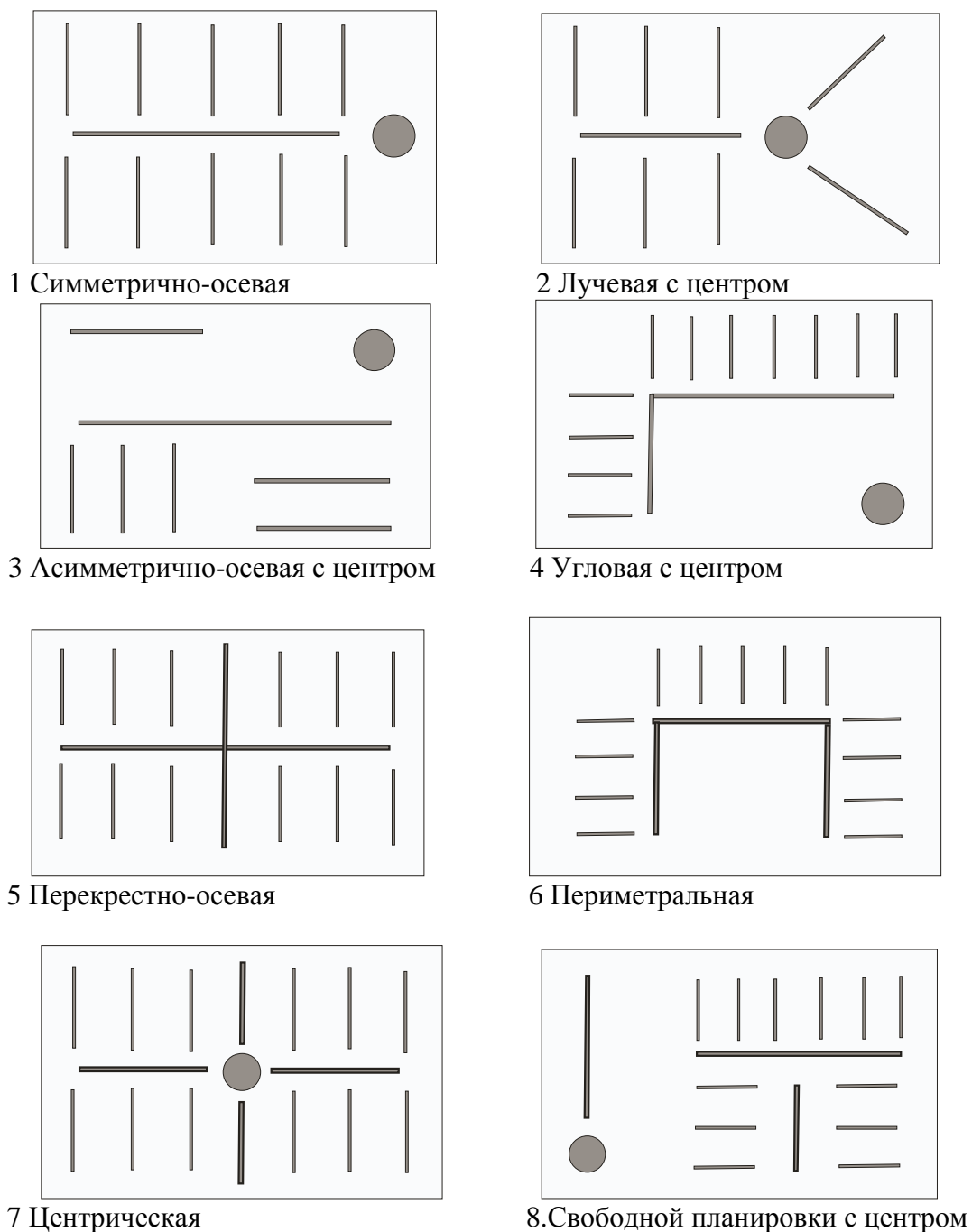

Рисунок 30 - Основные виды глубинно-пространственной композиции

Для выявления глубины пространства часто недостаточно подчеркивания начальной и конечной его границ. Требуется промежуточные членения пространственно ограничивающих плоскостей в виде вертикальных выступов – «пилястр» или «кулис» - с интервалами между ними, причем в таком количестве и размере, при которых обеспечивается их четкий отсчет в пространстве. Преувеличение или преуменьшение количества и размеров этих членений ведет к нарушению композиции, целостности глубинного пространства или к прояв-

лению его монотонности. Наиболее успешно проблема решается при выявлении передних, средних и задних планов композиции.

Глубина, выраженная перспективой, может быть зрительно изменена за счет искусственного понижения и повышения, а также наклона и поворота плоскостей в сторону линии горизонта или перспективной точки схода. В той же степени она зрительно увеличивается или уменьшается с помощью искусственного сокращения или расширения интервалов между уходящими в перспективу элементами.

С учетом решения тех или иных художественных задач внутреннее пространство может быть подвергнуто необходимой графическо-пластической моделировке. Проводится эта моделировка за счет использования разных композиционных средств – членения и фактурно-рельефной обработки плоскостей, использования на них тона, надписей и знаков. Изменения могут касаться разных координатных параметров пространства – его «верха» и «низа», боковых плоскостей. Основные приемы такой трансформации средствами тона представлены на рисунке 31.

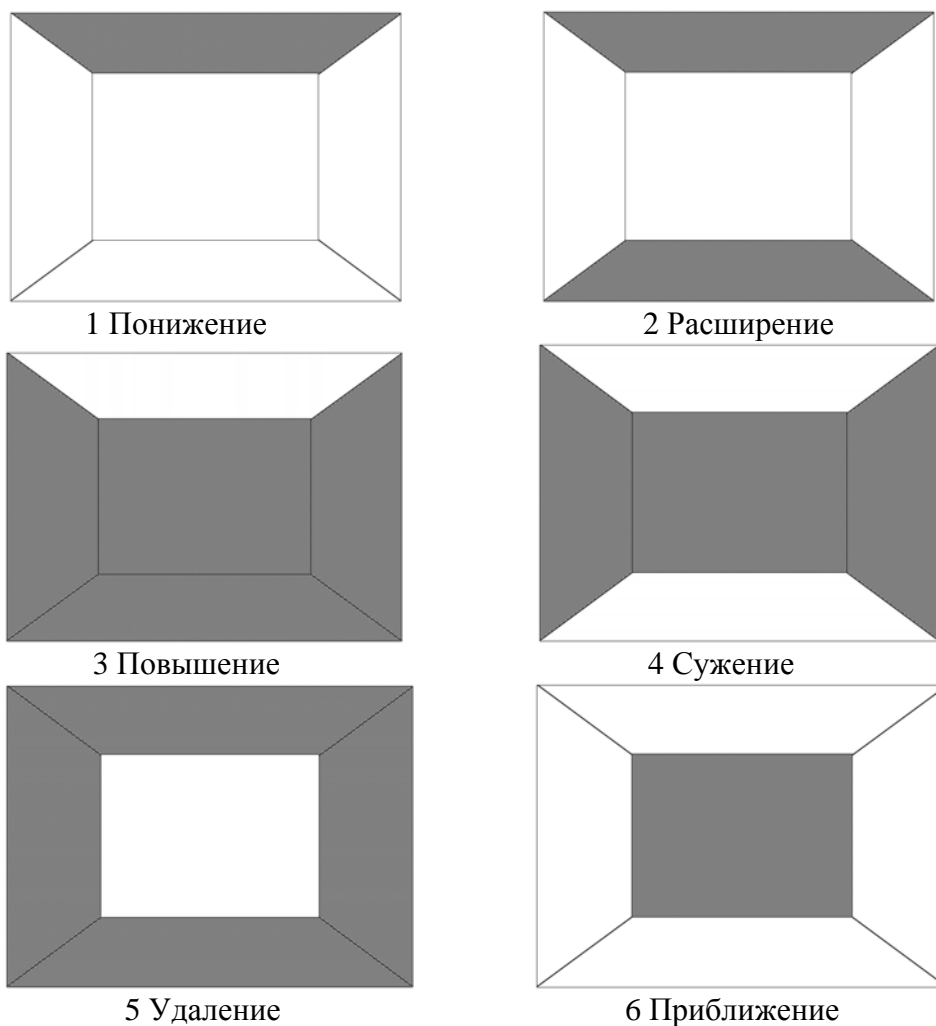
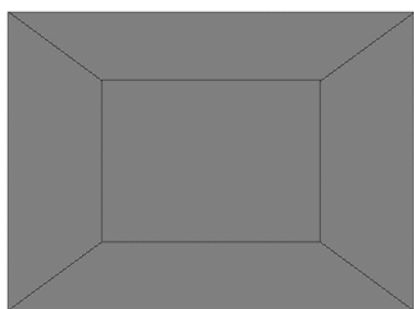
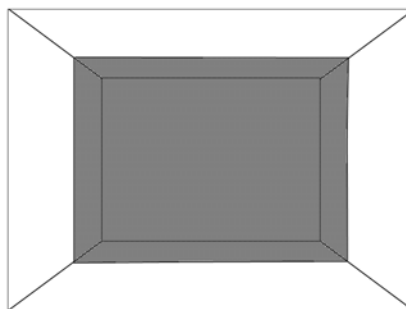

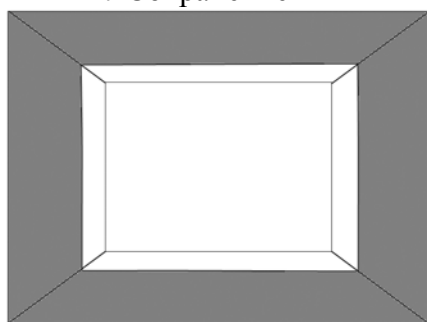
Рисунок 31 - Основные приемы зрительной трансформации внутреннего пространства за счет тона

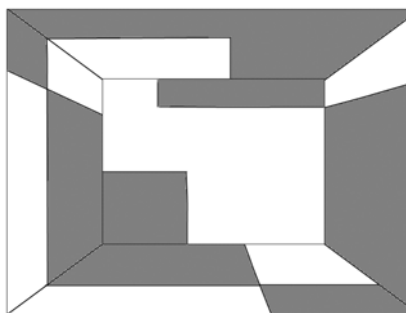
7 Сохранение

8 Сокращение

9 Углубление

10 Разрушение

Продолжение рисунка 31

❖ Практическое задание

Построить и выполнить в макете выразительную по пластике глубинно-пространственную композицию выставочной экспозиции с использованием закрытых или открытых форм (Приложение А, рисунок 31).

Материал и размеры композиции:

Цветная бумага, цветной картон, клей, ножницы. Формат 40/60

Вопросы для повторения

- 1 Каким может быть восприятие пространственной композиции?
- 2 Из каких элементов составляется фронтально-пространственная композиция?
- 3 Перечислите основные виды пространственно-плоскостных форм.
- 4 Что такое конфигурация форм?
- 5 С каких сторон воспринимается объемно-пространственная композиция?
- 6 Какие композиционные задачи решаются при пластической моделировке объемно-пространственной композиции?
- 7 Перечислить основные виды глубинно-пространственной композиции на примере схем планировок.
- 8 Какие приемы зрительной трансформации внутреннего пространства используются за счет тона?

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература

- 1 Браиловская, Л.В. Арт-дизайн: красивые вещи «hand made»/Л.В.Браиловская. – 3-е изд. – Ростов-н/Д.: Феникс, 2005. – 249с.
- 2 Логвиненко, Г.М. Декоративная композиция: учебное пособие для студентов высш. учеб. заведений / Г.М. Логвиненко. – М.: Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 2004. – 144с.
- 3 Малиновская, Л.П. Вопросы формирования дизайнерского мышления на уроках изобразительного искусства в начальных классах/Л.В. Малиновская. – М., 1994. – 180 с.
- 4 Проектирование в графическом дизайне: учебник для вузов / С.А. Васин, А.Ю. Талащук, Ю.В. Назаров и др.; под ред. С.А. Васина. – М.: Машиностроение-1, 2006. – 320 с.
- 5 Устин, В.Б. Композиция в дизайне. Методические основы композиционно-художественного формообразования в дизайнерском творчестве: учебное пособие / В.Б.Устин. - 2-е изд., уточненное и доп. – М.: АСТ; Астрель, 2007. – 239с.

Дополнительная литература

- 6 Беда, Г.В. Основы изобразительной грамоты: Рисунок, живопись, композиция/Г.В. Беда. - М.: Просвещение, 1969. – 239с.
- 7 Быстрова, Т.Ю. Вещь. Форма. Стиль: Введение в философию дизайна/Т.Ю. Быстрова. – Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2001. – 228с.
- 8 Медведевских, А.Ю. Использование графических средств в создании зрительного образа плоскостной композиции: методическое пособие для преподавателей и студентов специальностей «Дизайн», «Профессиональное обучение (дизайн)», «Технология и предпринимательство» / А.Ю. Медведевских, О.В. Ремизова. – Курган, 2008. – 24с.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Работы студентов кафедры профессионального обучения, технологии и дизайна Курганского государственного университета

Организация композиционного центра

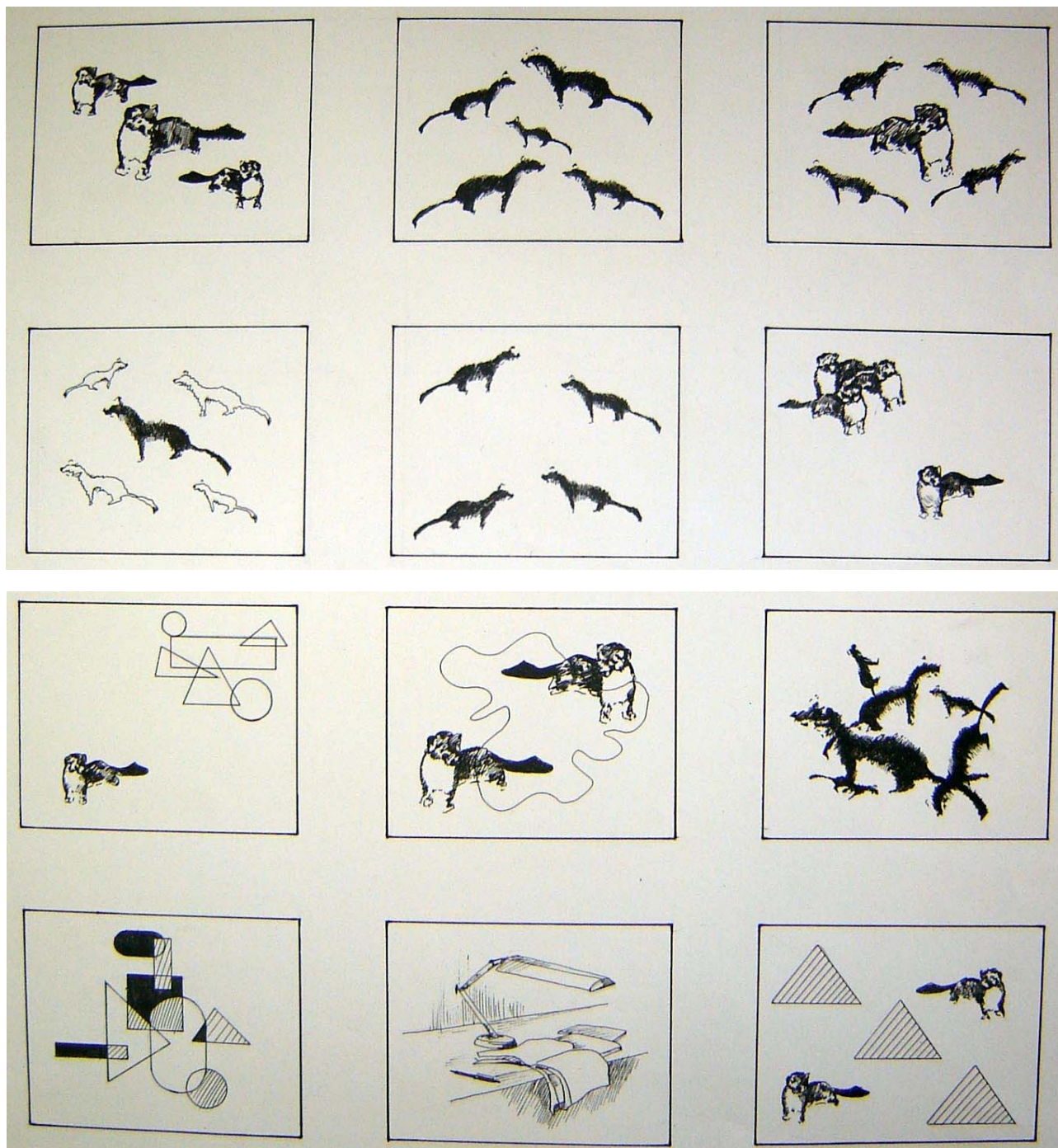

Рисунок 1 - Варианты организации центра

Рисунок 2 – Доминанта

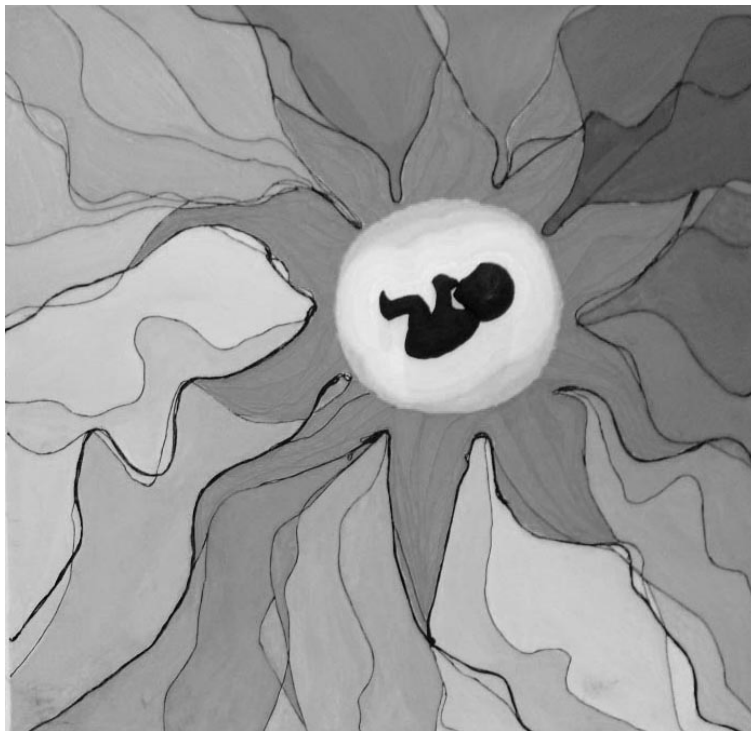

Рисунок 3 - Композиционный центр

Открытая и закрытая композиция

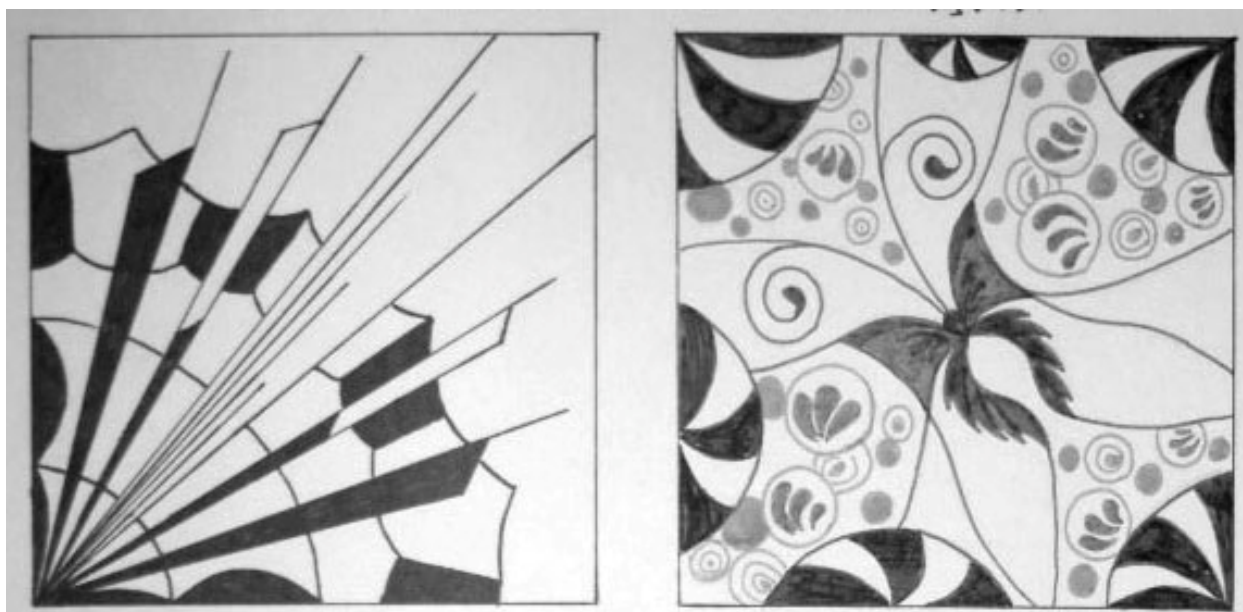

Рисунок 4 - Открытые композиции

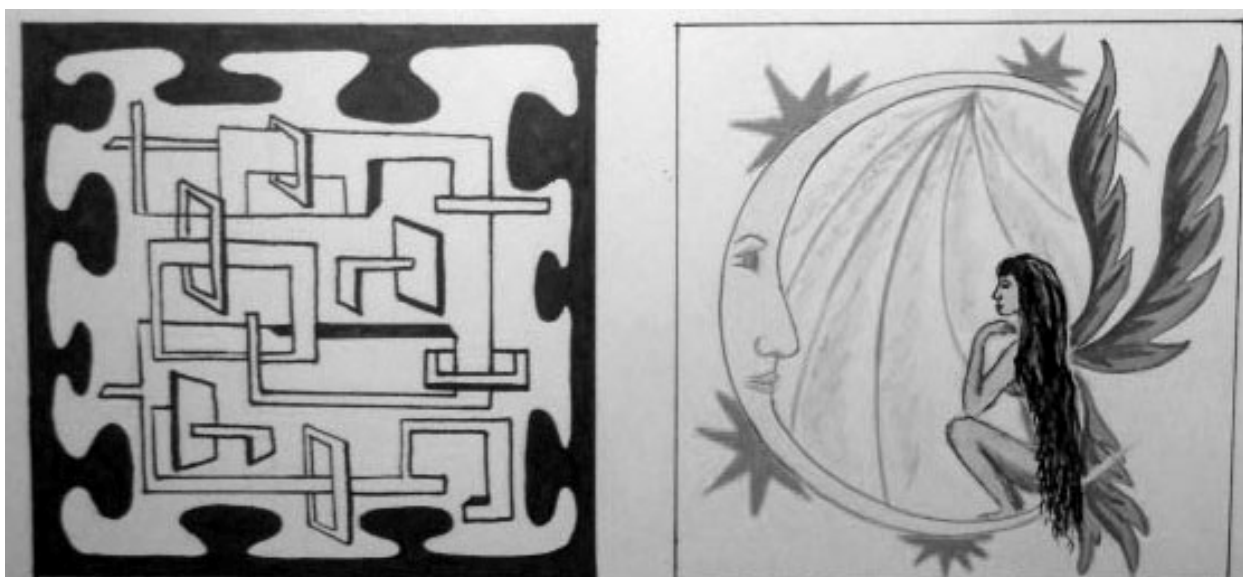

Рисунок 5 - Закрытые композиции

Нюанс

Рисунок 6 - Нюансные композиции

Рисунок 7 - Нюансные композиции

Контраст

Рисунок 8 - Контрастная композиция

Рисунок 9 - Контрастные композиции

Статика

Рисунок 10 - Статичные композиции

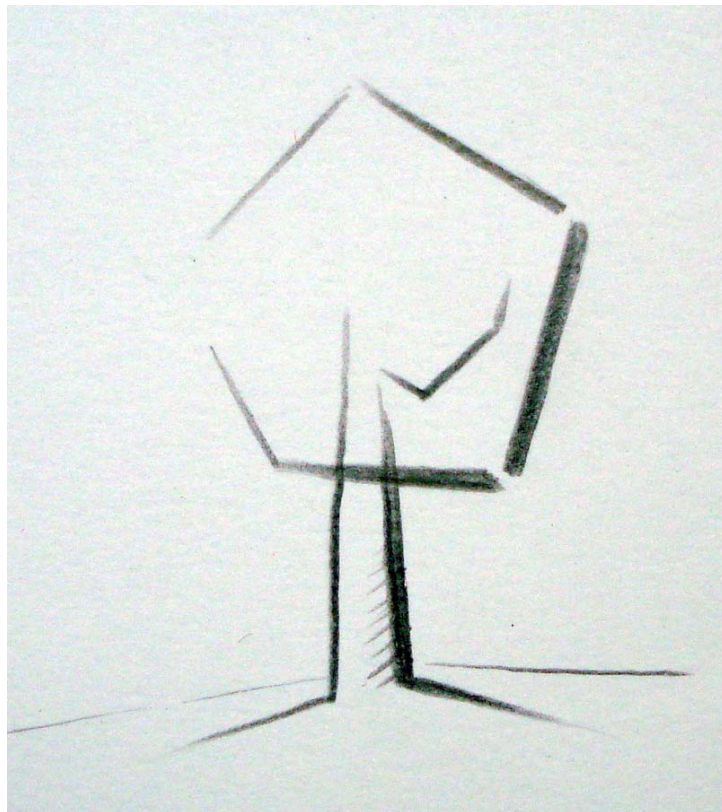

Рисунок 11 - Статичная композиция

Динамика

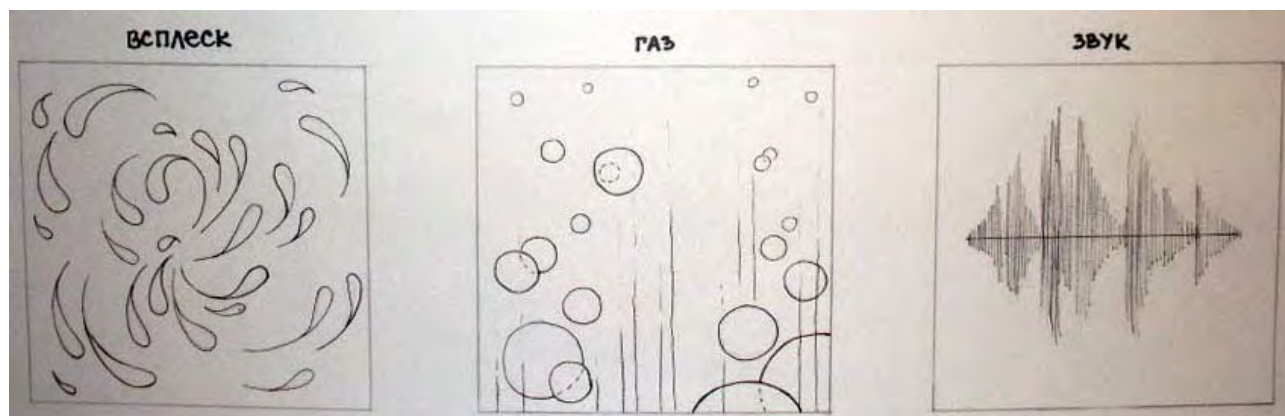

Рисунок 12 - Динамичные композиции

Рисунок 13 - Динамичная композиция

Повтор в композиции

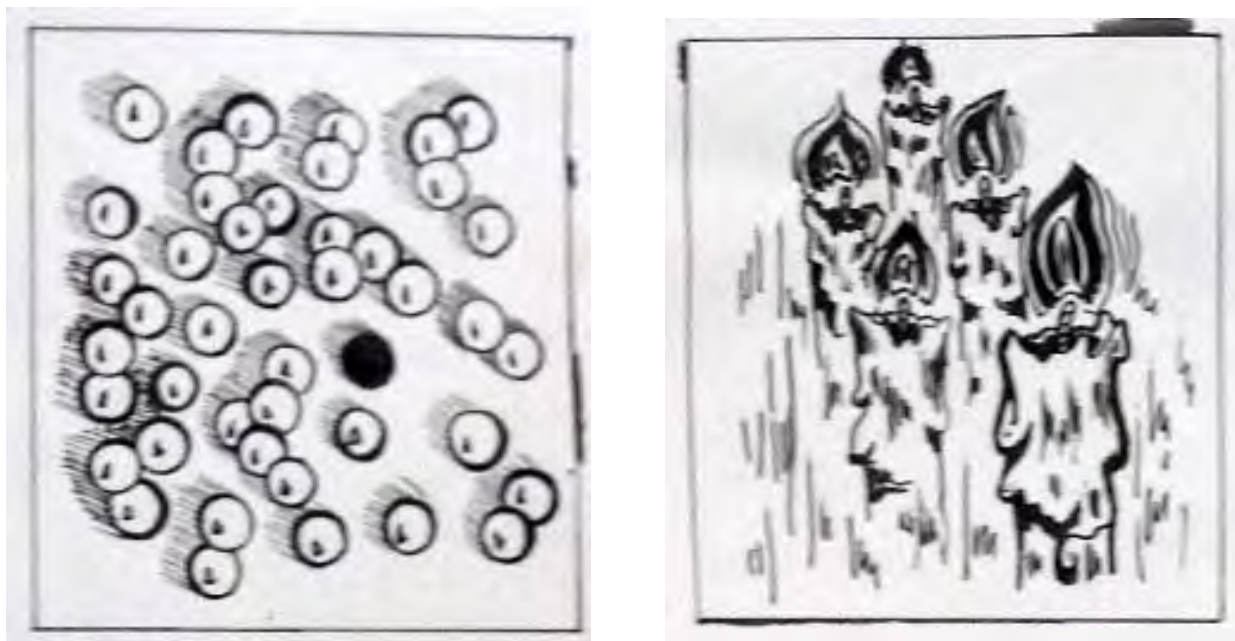

Рисунок 14 - Повторяющиеся элементы в композиции

Симметрия

Рисунок 15 - Симметричная композиция

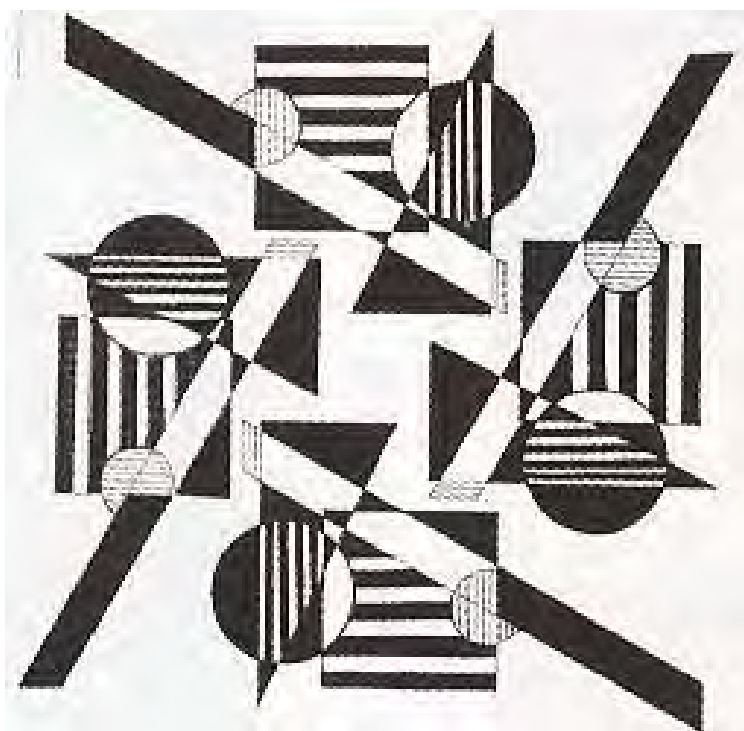

Рисунок 16 - Зеркальная симметрия

Ассиметрия

Рисунок 17 - Асимметричный индивидуальный знак «Лена»

Равновесие

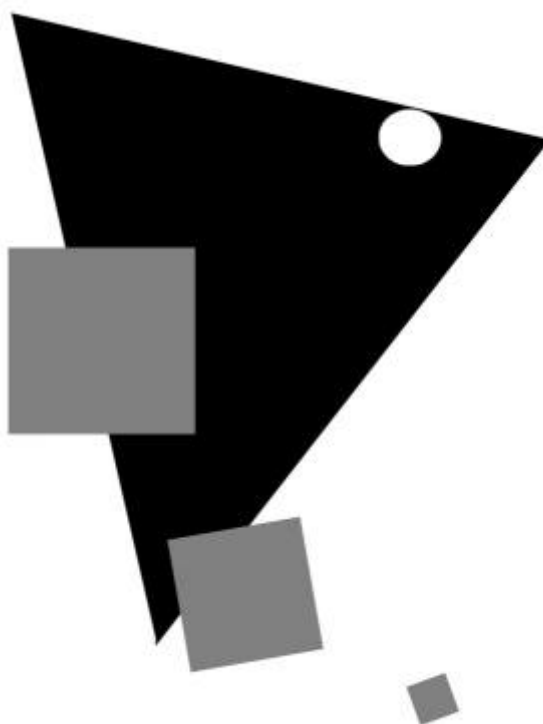

Рисунок 18 - Уравновешенная композиция

Рисунок 19 - Неуравновешенная композиция

РИТМ

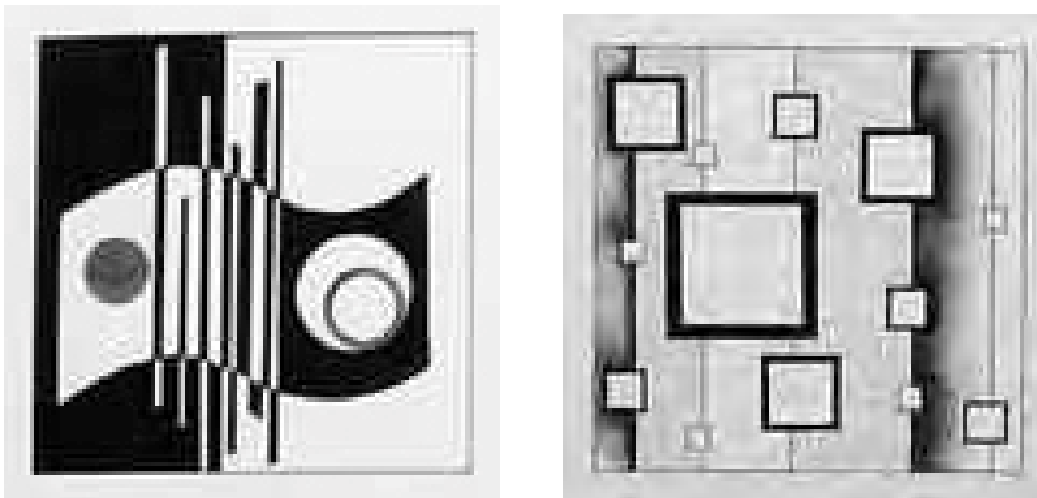

Рисунок 20 - Ритмические композиции

Рисунок 21 - Музыкальный ритм

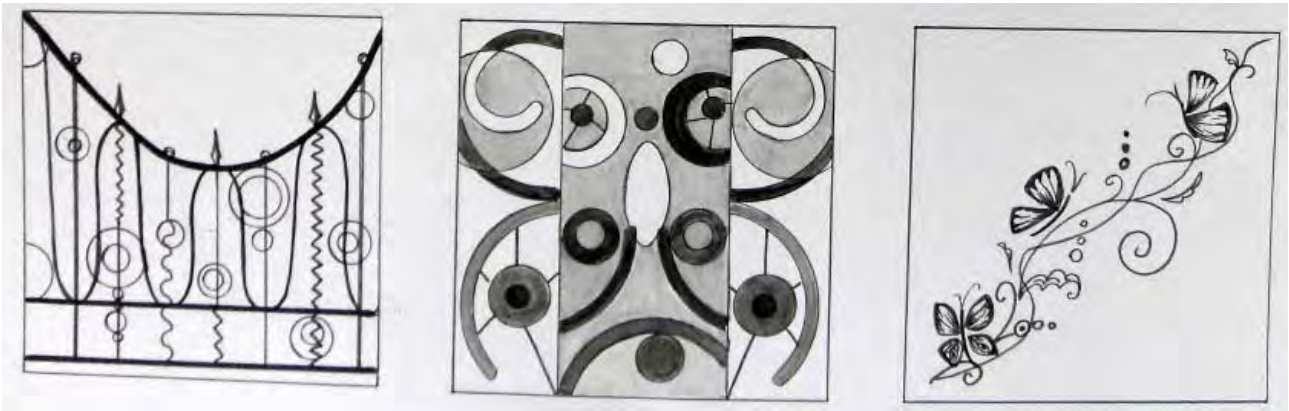

Рисунок 22 - Ритмические композиции

Рисунок 23 - Ритмическая композиция

Метр

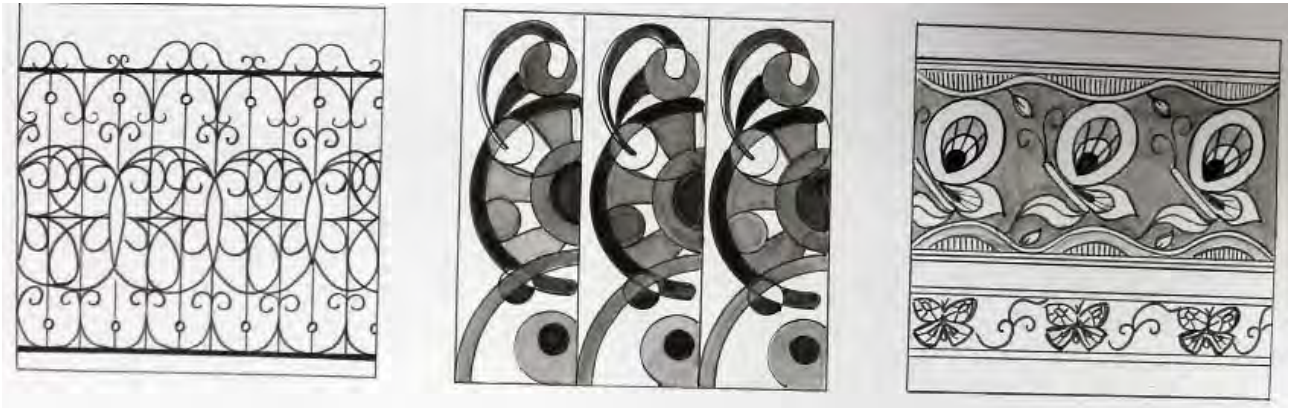

Рисунок 24 - Метрические композиции

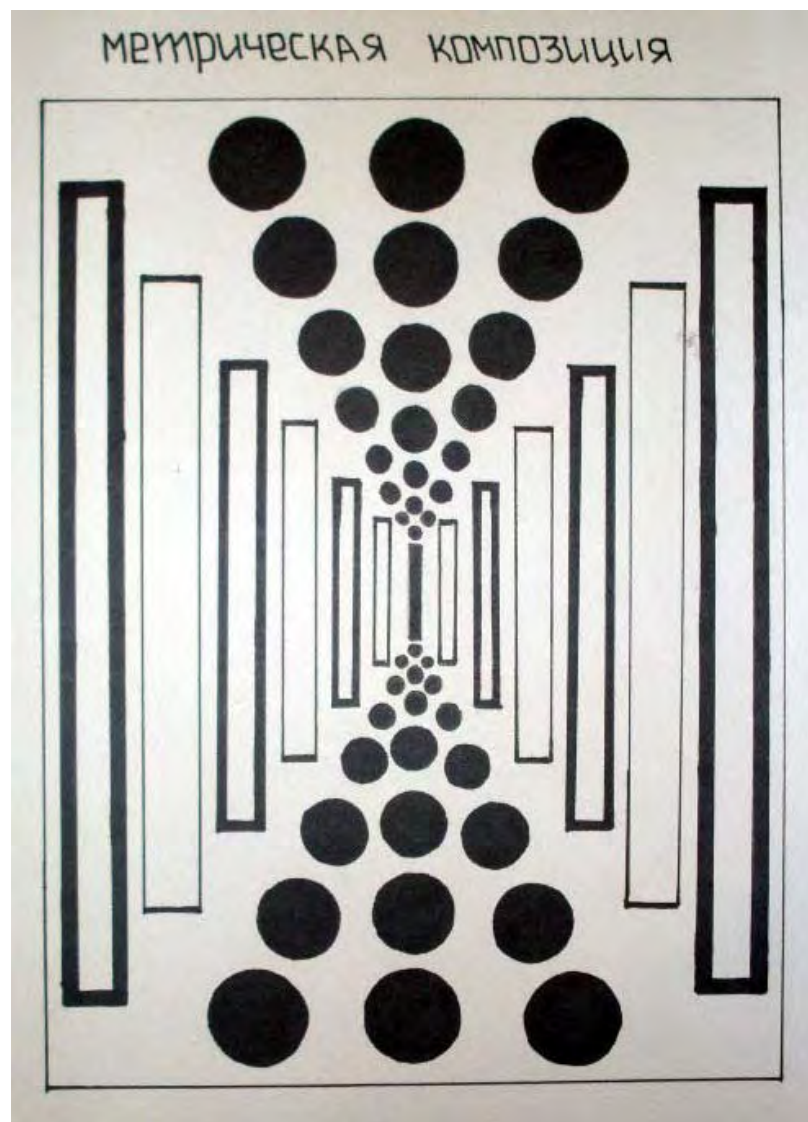

Рисунок 25 - Метрическая композиция

Пропорции

Рисунок 26 - Абстрактная композиция с пропорциями золотого сечения

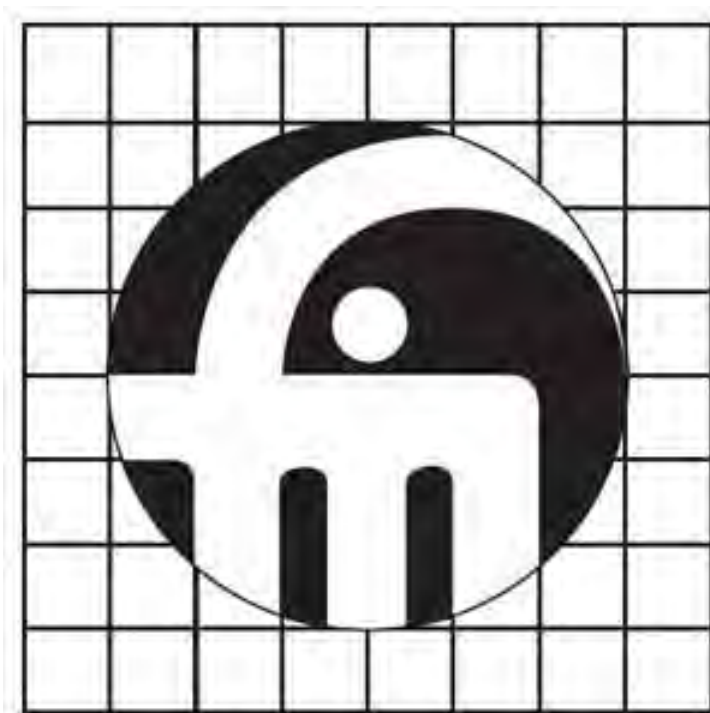

Рисунок 27 - Композиция с золотым сечением

Масштаб

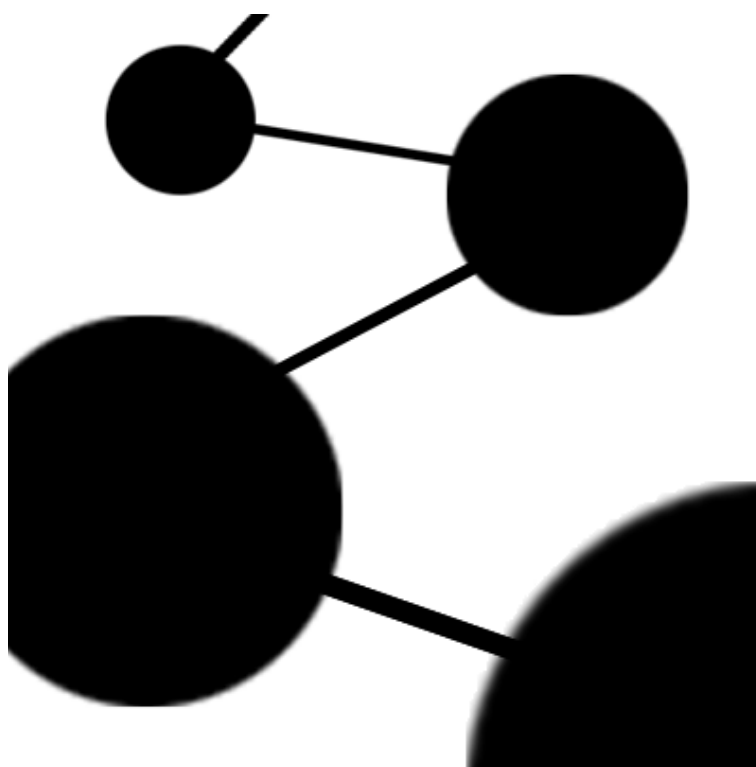

Рисунок 28 - Композиция с элементами большого масштаба

Фронтально-пространственная композиция

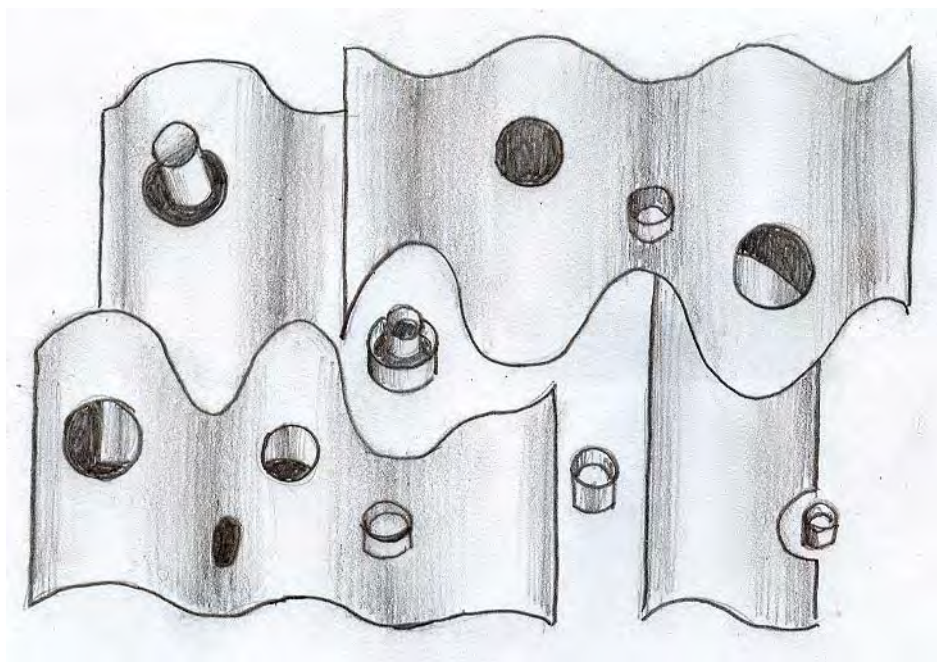

Рисунок 29 - Построение фронтально-пространственной композиции в неглубоком пространстве с выявлением характера пластики

Рисунок 30 - Фронтально-пространственная композиция

Глубинно-пространственная композиция

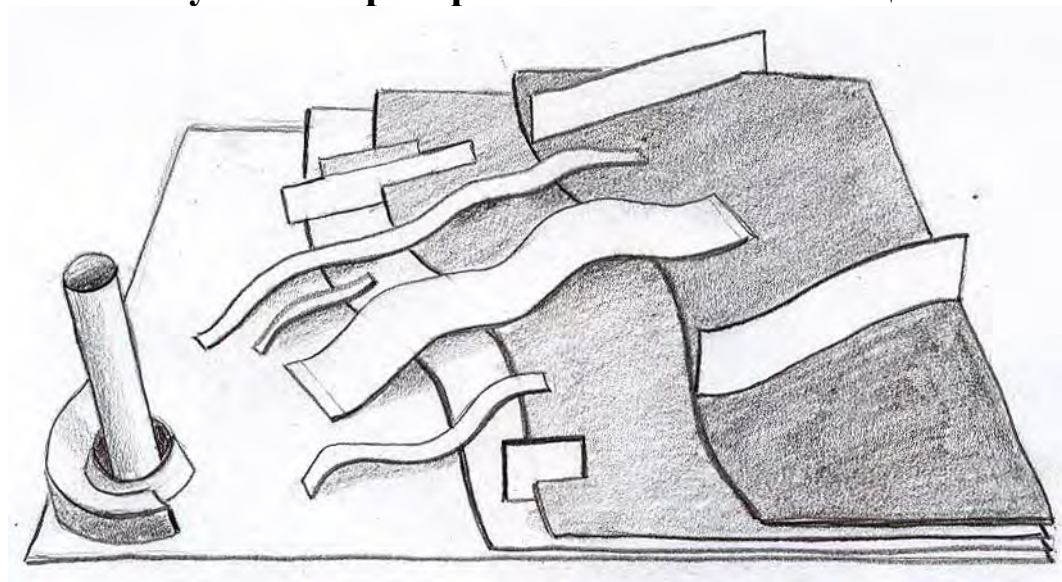

Рисунок 31 - Построение глубинно-пространственной композиции, где графика подчеркивает характер пластической организации пространства

Объемно-пространственная композиция

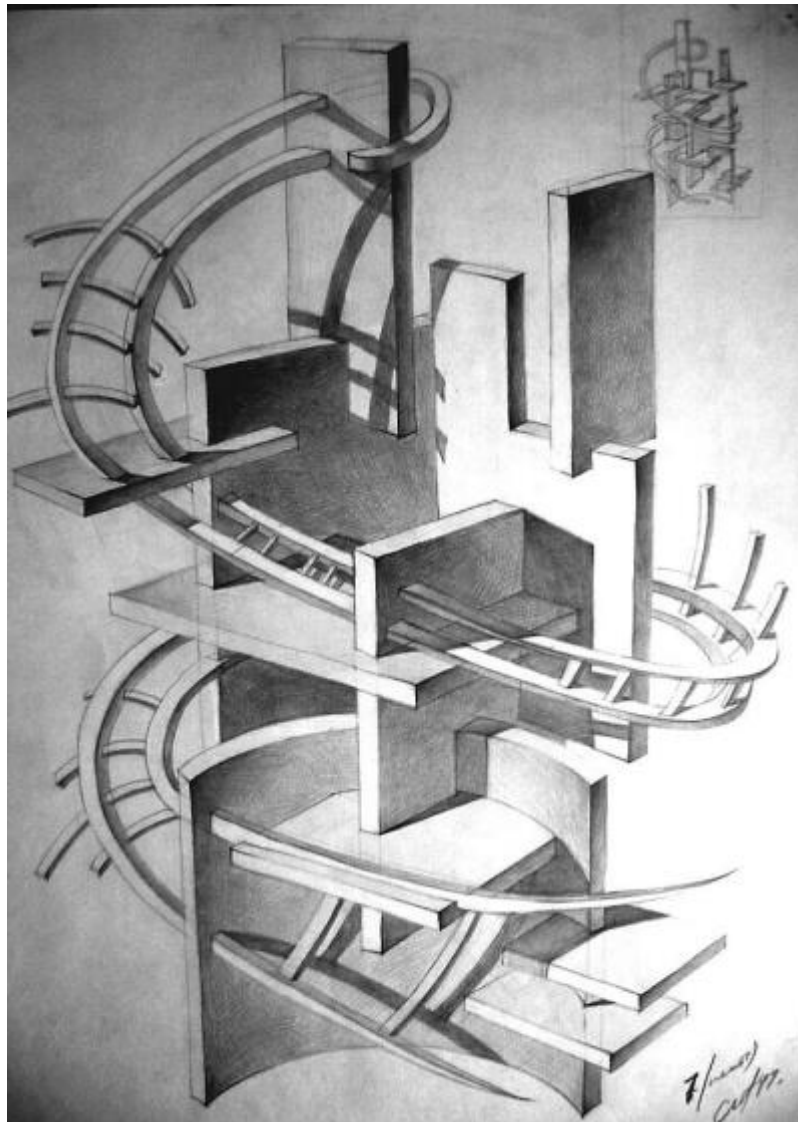

Рисунок 32 - Построение объемно-пространственной композиции

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
Раздел 1. Средства гармонизации композиции	4
Доминанта – центр композиции (фокусная зона)	4
Замкнутая и открытая композиция.....	9
Нюанс и контраст.....	10
Формат.....	12
Статика и динамика.....	13
Повтор.....	16
Симметрия и асимметрия.....	17
Равновесие.....	19
Метр и ритм.....	22
Отношения и пропорции.....	25
Размер и масштаб.....	28
Раздел 2. Пластические средства построения композиции	31
Пространственная форма.....	31
Фронтально-пространственная композиция.....	31
Объемно-пространственная композиция.....	33
Глубинно-пространственная композиция.....	34
Список литературы.....	39
Приложение А.....	40

Учебное издание

ВАСИЛЬЕВА АЛЕНА ЮРЬЕВНА

СРЕДСТВА ГАРМОНИЗАЦИИ КОМПОЗИЦИИ

Учебное пособие

Редактор Н.Л. Борисова

Подписано к печати	Форма 60x84 1/16	Бумага тип. № 1
Печать трафаретная	Усл. печ. л. 3,63	Уч.-изд. л. 3,63
Заказ	Тираж 100	Цена свободная

Редакционно-издательский центр КГУ
640669, г. Курган, ул. Гоголя, 25
Курганский государственный университет.