

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская
школа искусств пос. Венцы
муниципального образования Гулькевичский район

Методическое сообщение на тему

«ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ»

по предмету «Станковая композиция»
в 4 классе ДПОП по 8 летней программе обучения

Методическая работа преподавателя
первой квалификационной категории
по классу изобразительного искусства
Дмитриевой Марины Вадимовны

пос. Венцы 2024 г.

Содержание

1. Введение
2. Законы композиции
3. Приемы композиции
4. Список литературы

1. Введение

Уроки композиции в детской художественной школе всегда воспринимается детьми с большим энтузиазмом чем другие предметы. И это не случайно, ведь эти занятия дарят детям возможность сочинить, мыслить, творить. Весь их творческий потенциал, умение думать, также, как и навыки, полученные на уроках рисунка и живописи – всё это начинает работать для создания чего-то нового, необычного, того, что никто до них ещё не создавал. Дети любят фантазировать, и эта склонность на уроке станковой композиции как никогда кстати.

Каждый преподаватель имеет свое представление о композиции, как её нужно преподавать детям: индивидуальный подход и манера объяснения, собственные методические наработки. Тем не менее есть объективные законы, которые нужно придерживаться. Какие бы разнообразные не были художники, их произведения, несмотря на разные стилистики, выстроенные по законам композиции.

Наша цель в этой дисциплине рассмотрение основных законов композиции на примере детских работ, что может облегчить работу преподавателя учащимся сдать наглядный пример. В качестве иллюстрации использованы композиции известных художников и формальные схемы

2. Законы композиции

Основой любого произведения искусства является композиция, придающая ему единство и целостность. Композиция в изобразительном искусстве связана с необходимостью передать основной замысел идею произведения наиболее ясно и

убедительно. Картины, написанные в разные эпохи, совершенно разных стилях выражает наше воображение и надолго запоминается во многом благодаря четкому композиционному построению.

Отсутствие возможности внести изменения в законченную картину подтверждают силу действия законов и правил композиции.

Композиции важно всё – масса предметов, их зрительный вес размещение их на плоскости, выразительность силуэтов, ритмическое чередование линий и пятен, способы передачи пространства и точка зрения на изображения. Распределение света тени, цвет и колорит картины, позы и жесты героев, формат и размер произведения и многое другое.

Настроение картины можно рассчитать заранее. Постоянные упражнения в композиционном искусстве развивают композиционные навыки, можно научиться приемы построения композиции. Таким образом средства композиции – это все что необходимо для создания её, в том числе её приемы и правила. Они разнообразны иначе их можно назвать средствами художественной выразительности композиции.

Равновесие

Мы не можем зрительно воспринимать работу законченно, если по световому пятну она не уравновешена. Работа должна быть зрительно устойчива в композиции – это когда все элементы сбалансированы между собой относительно центра. Распределение цветовых пятен, объемов относительно центра должна давать ясную зрительную информацию об устойчивости. Равновесия или там присуще всему растительному и живому миру. Создавая произведение искусства необходимо выполнить два неперемных условий: первая – это равновесия, второе – это единство и соподчинение. Такие основные законы композиции.

Единство

Основной принцип, обеспечивающий целостность произведения -это единство.

Благодаря этому принципу сложно выглядит как связано целое. Композиция выступает как система внутренних связей, объединяющие все компоненты формы и содержания в единое целое. Целостность рассматривается как органическое единство содержание и формы.

Соподчинение

Важнейшим средством достижения единства можно назвать закон соподчинения.

Что значит закон подчинения? Закон есть везде: солдаты подчиняются командиру, рабочие подчиняется директору. То есть это предполагает наличие чего-то главного в композиции.

Также в любых визуальных произведениях на главного героя. Он находится центре композиции выражает основную идею сюжета.

Композиционный центр

Для того, чтобы композиция стала выразительные, она должна иметь композиционный центр, который может состоять из нескольких элементов или одного большого, это может быть свободное пространство – композиционная паузы. Обычно главный элемент композиции сразу бросается в глаза, именно ему, главному, служит все другие второстепенные элементы, оттеняя, выделяя или направляя взгляд при рассмотрении произведения.

Варианты организации композиционного центра:

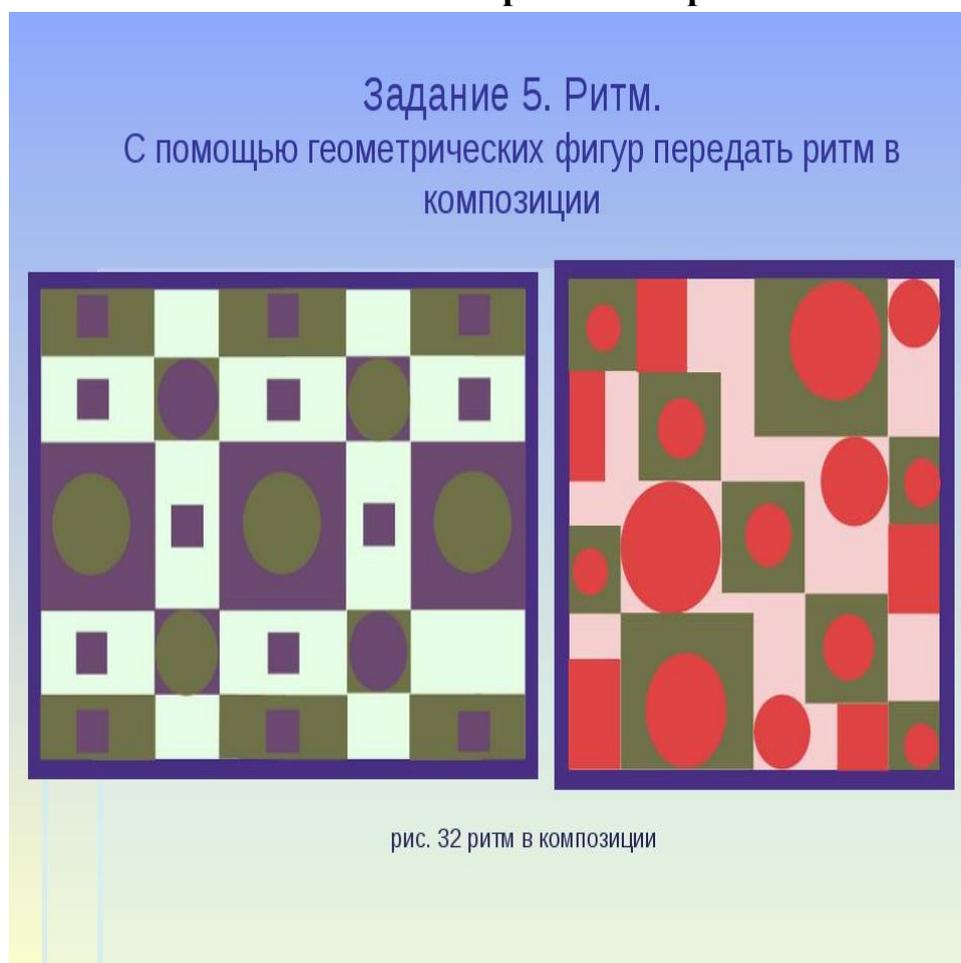
1. Выделение композиционного центра цветом
2. Выделение композиционного центра формой
3. Выделения композиционного центра величиной
4. Контрформа
5. Смысловой центр

Приемы в композиции.

Ритм

Ритм – это чередование каких-либо элементов в определённой последовательности. Ритм может быть задан линиями, пятнами света и тени, пятнами цвета. Можно использовать чередование одинаковых элементов композиции, например, фигуры людей геометрических фигур, объемов. Важнейшим признаком ритма является повторяемость элементов и интервалов между ними. Ритмические повторы могут быть, убывающими или нарастающими в зависимости от этого повторяемость может быть двух типов: статическая и динамическая.

Статический ритм – метр.

Метод состоит из элементов, повторяющихся через одинаковый интервал. Ряды могут быть простыми и сложными часто встречается в декоративно-прикладном искусстве, а именно в орнаментах

Динамический ритм

Это ряд перспективном увеличение или уменьшение размеров и элементов интервала, или тех и других одновременно.

Динамика

Динамика — это одностороннее активно направленное форма. Это свойство композиции связано с пропорциями и отношениями величин. Активная и одностороннее направленное форма является необходимым условием для появления динамики.

Статика

Статичность – это подчеркнутые выражения состояния покоя, устойчивые формы, предметы которые имеют явный центр и ось симметрии.

- **Динамичная композиция** - при которой создается впечатление движения
- **Статичная композиция** - создает впечатление неподвижности

рисунок 11

рисунок 12

Симметрия

Симметрия – это расположение элементов относительно точки, оси, или плоскости Симметрия, воспринимаемая глазом, как особый вид равновесия гармонии. Симметрия связано с чувством равновесия и обусловлено законом тяготения. Симметрия бывает зеркальной, а также ассиметричной

Контраст

Контраст – это резкое различие элементов, предметов, форм их свойств по следующим параметрам: размер, форма, тон, цвет, расположение в пространстве и т.д. Особенностью контрастные композиции является активностью визуального воздействия

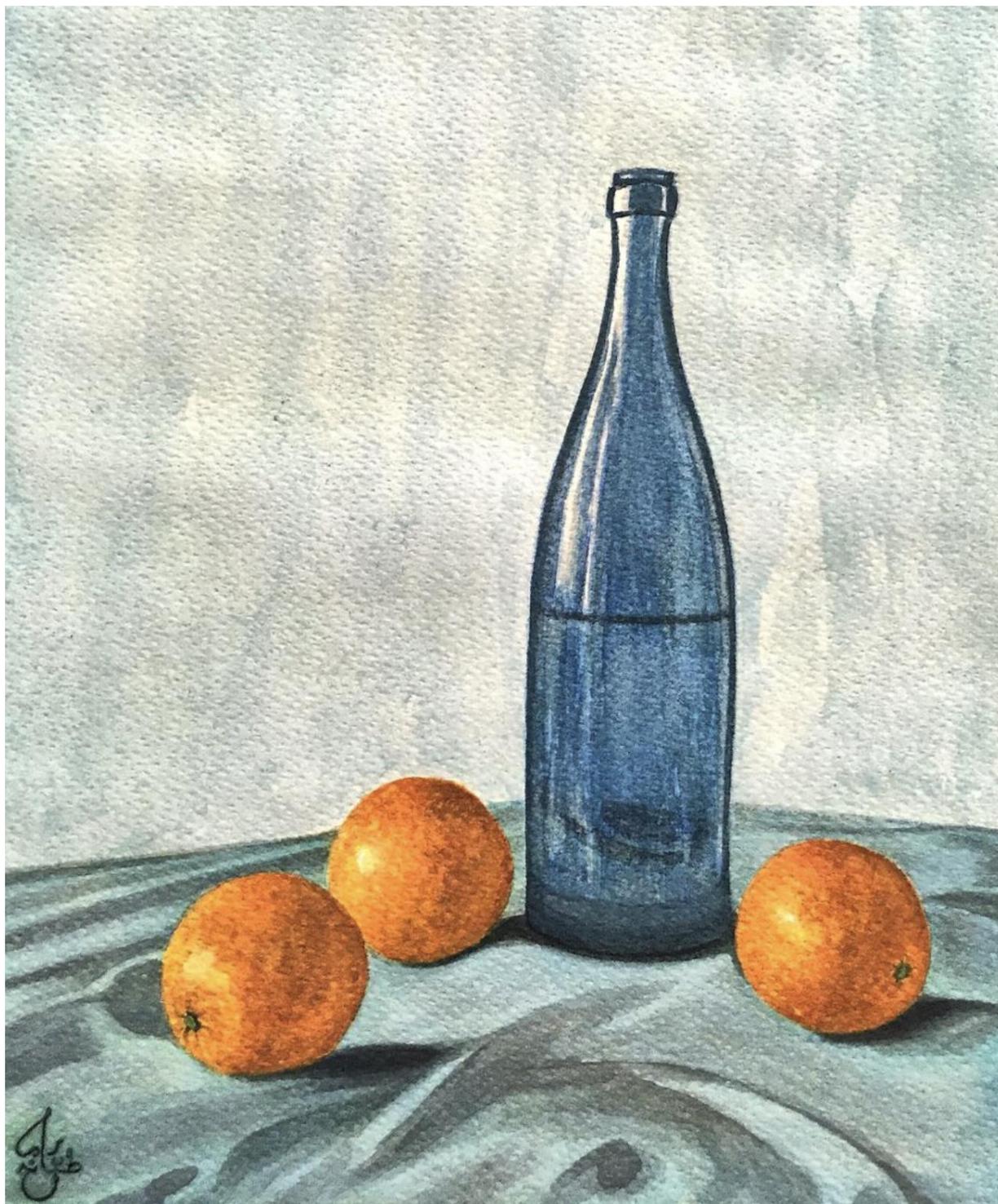
Нюанс

Нюанс – это не значительные отличия элементов композиции по тем же категориям. Характеристика нюансы: несёт в себе едва заметный, плавный переход, оттенок. Представляет собой градации однородных качества элемента, разнообразную гамму вариантов в мельчайших оттенках. В нюансных отношениях (похожесть выражена сильнее, чем разница). Задача нюансов заключается в усилении общей связи элементов композиции, сглаживание жёсткости или монотонности в её построении

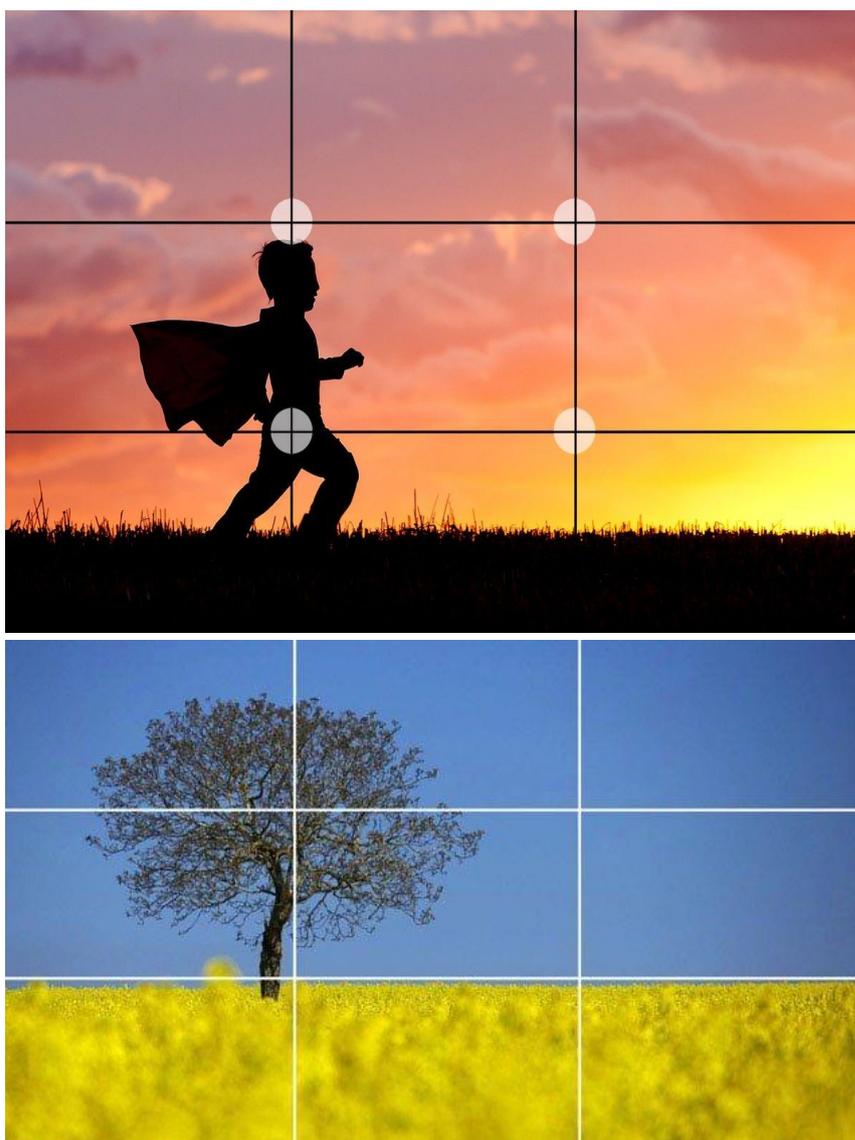
Акцент

Акцент – это выделения, элементы композиции. Основные средства акцентирования: размер, цвет, и тон.

Правило третей

Различное расположение элементов на плоскости может создавать гармоничное или не гармонично изображение. Гармония – это ощущение понятия правильном расположении элементов композиции. Однако существуют правила, по которому можно построить правильную композицию – это правила третей. Правила третей можно построить на бумаге если разделить плоскость, на которой мы располагаем нашу композицию на девять равных частей у нас получится четыре точки пересечения и две вертикальных или горизонтальных линий. На этих точках и линиях мы сможем расположить наши объекты композиции.

Список используемой литературы.

- А. Л. Голубева. Основы композиции. «Изобразительное искусство», 2001 г.
А. М. Логвиненко. Декоративная композиция. «Владос», 2004 г.
Р. В. Паранюшкин. Композиция. «Феникс», 2005 г.
Н. Н. Волков. Композиция в живописи. «Искусство», 1977 г.

Преподаватель 1 квалификационной
категории по классу изобразитель-
ного искусства МБУ ДО ДШИ №1
Везен

 М.В. Везенкина

16.01.2024