

# **Наталья Михайловна Сокольникова**

## **Основы композиции. Учебник для уч. 5-8 кл.**

«Основы композиции. Учебник для уч. 5-8 кл.»: Титул; Обнинск; 1996

### **Аннотация**

*Учебник состоит из четырех книг, в которых в интересной и доступной форме рассказывается об основах художественного изображения и даются сведения об истории русского и зарубежного изобразительного искусства с древнейших времен до наших дней. Книга «Основы композиции» знакомит с базовыми принципами композиции, ее правилами, приемами и средствами. На основе многочисленных примеров из истории живописи рассматриваются разнообразные композиционные схемы и типы композиции. Учащимся предлагаются практические и творческие задания разного уровня сложности. В конце учебника помещены: ответы на трудные вопросы, «секреты и тайны» мастеров изобразительного искусства и рекомендуемая литература. Здесь же – рекомендации для учителя, как использовать все части учебника в учебном процессе. Учебник содержит специальную систему визуальных знаков, которые помогут ребенку лучше ориентироваться в материале учебника, и большое количество иллюстраций. Для учащихся общеобразовательных школ.*

# **Наталья Михайловна Сокольникова**

## **Основы композиции. Учебник для уч. 5-8 кл.**

### **(Изобразительное искусство – 3)**

**Наталья Михайловна Сокольникова**

### **Основы композиции**

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО Часть 3

Основы композиции

Учебник для учащихся 5-8 классов

Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации

ОБНИНСК • ИЗДАТЕЛЬСТВО «ТИТУЛ» • 1996

*Композиция – это такое разумное основание живописания, благодаря которому части видимых вещей складываются вместе в картину.*

**Л. Б. АЛЬБЕРТИ**

*Великая цель искусства – потрясать воображение, поэтому художник не должен подчеркивать те средства, которыми он это достигает; зритель должен только почувствовать воздействие результата его усилий.*

**Д. РЕЙНОЛЬДС**

*Утверждение, что композиция не подлежит научно-методическому обоснованию, тем более странно, что, как правило, композиция произведения любого вида изобразительного искусства, в том числе и живописи, заранее обдумывается. Основы изучения рисунка и живописи тесно смыкаются с законами композиции.*

**А. ДЕЙНЕКА**

*Ребята очень любят рисовать сюжетные рисунки. В сюжетном рисунке важно уметь сконцентрировать все самое существенное. Умение выделить основные действующие лица и подчинить им все сопровождающие детали также является важным законом для композиции.*

**К. ЮОН**



### Условные обозначения



Обратите внимание



К заданию есть ответ



Рассмотрите изображение



Это интересно знать



Запомните



Проведите эксперимент



Задание повышенной сложности

Сокольникова Н. М.

Изобразительное искусство: Учебник для уч. 5-8 кл.: В 4 ч. Ч. 3. Основы композиции.- Обнинск: Титул, 1996.- 80 е.: цв. ил.

ISBN 5-86866-069-2

Учебник состоит из четырех книг, в которых в интересной и доступной форме рассказывается об основах художественного изображения и даются сведения об истории русского и зарубежного изобразительного искусства с древнейших времен до наших дней.

Книга «Основы композиции» знакомит с базовыми принципами композиции, ее правилами, приемами и средствами. На основе многочисленных примеров из истории

живописи рассматриваются разнообразные композиционные схемы и типы композиции. Учащимся предлагаются практические и творческие задания разного уровня сложности. В конце учебника помещены: ответы на трудные вопросы, «секреты и тайны» мастеров изобразительного искусства и рекомендуемая литература. Здесь же – рекомендации для учителя, как использовать все части учебника в учебном процессе.

Учебник содержит специальную систему визуальных знаков, которые помогут ребенку лучше ориентироваться в материале учебника, и большое количество иллюстраций.

Для учащихся общеобразовательных школ.

## §1 Базовые принципы композиции

Композиция в изобразительном искусстве связана с необходимостью передать основной замысел, идею произведения наиболее ясно и убедительно. Главное в композиции – создание художественного образа. Картины, написанные в разные эпохи, в совершенно различных стилях, поражают наше воображение и надолго запоминаются во многом благодаря четкому композиционному построению. И действительно, если попробовать в картинах П. Брейгеля Старшего «Охотники на снегу», П. Гогена «Бонжур, мосье Гоген» и В. Сурикова «Боярыня Морозова» (ил. 1-3) что-либо изменить, например размер холста, соотношение темных и светлых пятен, количество фигур, высоту линии горизонта и т. п., целостность композиции сразу разрушается, равновесие частей утрачивается.

Не случайно в качестве примеров предложено рассмотреть такие разные по живописной манере произведения. Отсутствие возможности внести изменения в законченную картину подтверждает силу действия законов и правил композиции.



1. П. БРЕЙГЕЛЬ СТАРШИЙ. Охотники на снегу



2. П. ГОГЕН. *Бонжур, мосье Гоген*



Композиция (от лат. *compositio*) означает составление, соединение сочетание различных частей в единое целое в соответствии с какой-либо идеей. В изобразительном искусстве композиция – это построение художественного произведения, обусловленное его содержанием, характером и назначением.

Слово «композиция» в качестве термина изобразительного искусства регулярно стало употребляться, начиная с эпохи Возрождения.



3. В. СУРИКОВ. *Боярыня Морозова*

Восприятие произведения во многом зависит от его композиции. В художественной деятельности процесс создания произведения можно назвать сочинением композиции.

Композиционное начало, подобно стволу дерева, органически связывает корни и ветви изобразительной формы, соподчиняет ее элементы друг другу и целому. Изобразить – значит устанавливать отношения между частями, связывать их в единое целое и обобщать.

Порой словом «композиция» называют картину как таковую – как органическое целое с



выраженным смысловым единством, подразумевая в данном случае, что рисунок, цвет и сюжет объединяются. В таком случае неважно, к какому жанру относится картина и в какой манере выполнена, ее называют термином «композиция» как законченное произведение искусства.

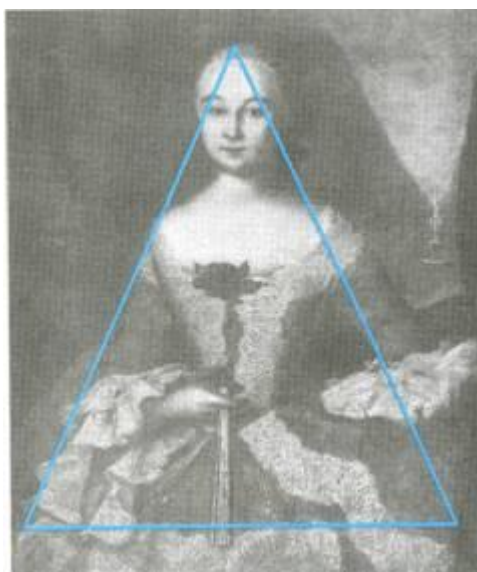
В другом случае термин «композиция» означает один из основных элементов изобразительной грамоты, по которому строится и оценивается произведение искусства.



Свобода творчества и подлинное мастерство приходят на основе точного знания. Веками художники искали наиболее выразительные композиционные схемы, в результате мы можем говорить о том, что наиболее важные по сюжету элементы изображения размещаются не хаотично, а образуют простые геометрические фигуры (треугольник, пирамиду, круг, овал, квадрат, прямоугольник и т. п.). В этом можно убедиться, рассмотрев картины: И. Вишнякова «Портрет Ксении Тиши-ниной», Н. Пуссена «Пейзаж с Полифемом» и «Аркадские пастухи», П. Рубенса «Снятие с креста», К. Лоррена «Пейзаж с мельницей», Леонардо да Винчи «Мадонна в гроте» (ил. 4-9).

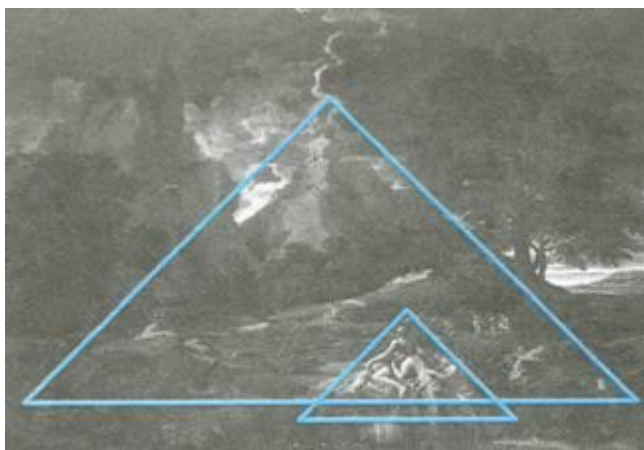


4. И. ВИШНЯКОВ. Портрет Ксении Тишиной

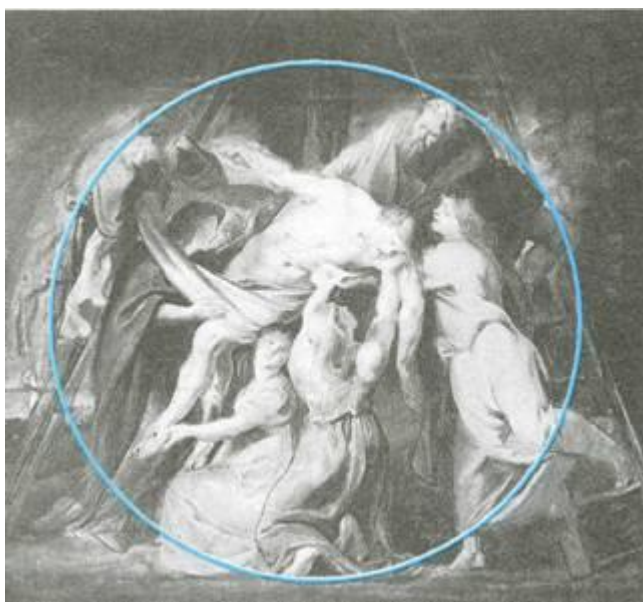




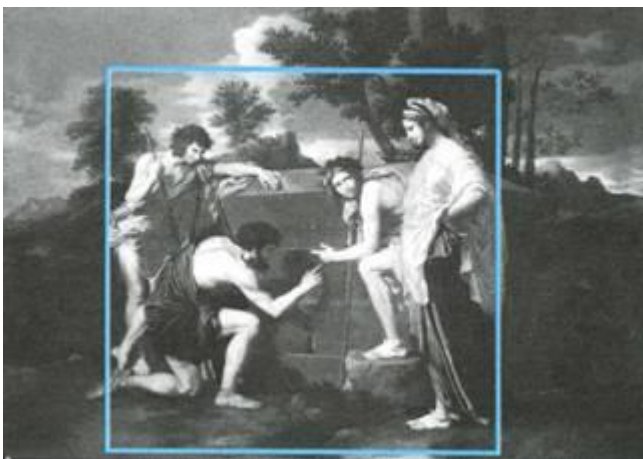
5. Н. ПУССЕН. Пейзаж с Полифемом



6. П. РУБЕНС. Снятие с креста



7. Н. ПУССЕН. Аркадские пастухи





8. К. ЛОРРЕН. Пейзаж с мельницей



9. ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ. Мадонна в гроте





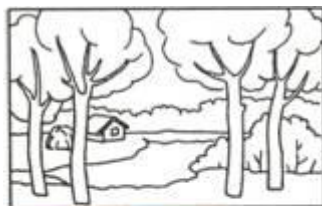
Для передачи образа чего-то неподвижного, устойчивого подойдет замкнутая, закрытая, статичная композиция. Основные направления линий стягиваются к центру. Построение ее по форме круга, квадрата, прямоугольника с учетом симметрии дает необходимое решение.



10

10. А. РУБЛЕВ. Троица Ветхозаветная. Замкнутая композиция

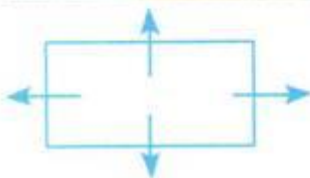
Если вам необходимо нарисовать панорамный пейзаж, показать большой простор, то не следует его перегораживать с боков, ограничивать какими-либо деревьями или зданиями, а лучше сделать уходящим за пределы рамы. Это тип открытой композиции. Основные направления линий из центра.



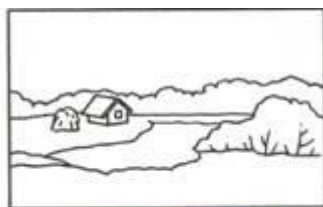
11

11. Замкнутая композиция. Схема

Догадки расширяют фантазию зрителя. Если далекий горизонт частично загородить деревьями или другими предметами первого плана, то можно достигнуть большой образной выразительности композиции.



12. И. ШИШКИН. Рожь. Открытая композиция



13

13. Открытая композиция. Схема

Когда в эпоху Возрождения изменилась концепция мира и на смену замкнутого мира пришел мир бесконечный, то и на смену замкнутым композициям пришли открытые. В дальнейшем зарубежные и русские художники разработали новые типы композиции и использовали традиционные в зависимости от замысла произведения.

Конечно, не стоит преувеличивать значение композиционных схем. Художник, воплощая замысел, опирается прежде всего на свое образно-зрительное представление о будущей картине. Но в период обучения основам композиции очень полезно использовать такие схемы, так как они помогают найти соотношения различных частей картины или рисунка, уяснить общую структуру композиции. Эти схемы имеют вспомогательное значение. Постепенно, приобретая опыт, можно научиться строить композиционные схемы только мысленно.



14. ВЕЛАСКЕС. Сдача Бреды



15. Центральный фрагмент



16. Деталь композиции



В качестве примера композиционного построения картины рассмотрим полотно Веласкеса «Сдача Бреды» (ил. 14-19). Это – одна из наиболее ясно читаемых композиций, благодаря четкому распределению масс, чередованию темных и светлых пятен. Сюжетно-композиционный центр совпадает с центром холста. Две фигуры, расположенные в центре, нарисованы на фоне дали. Голова человека, подающего ключи от крепости, подчеркивается



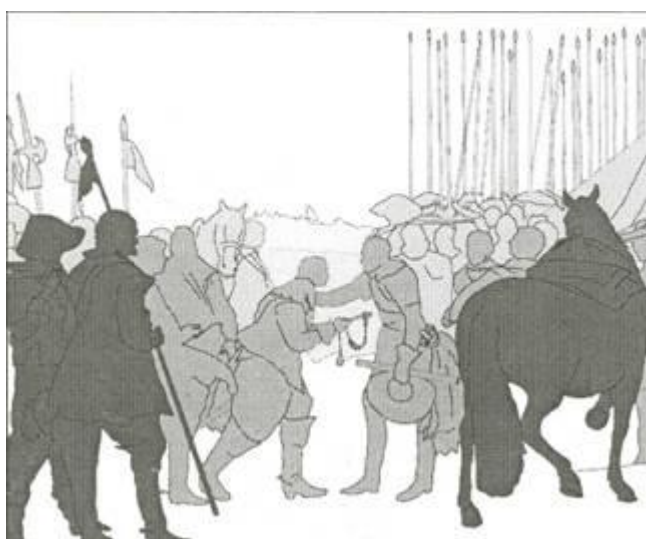
большим белым воротником, выразительно передан силуэт правой руки с ключом. Его полусогнутая поза говорит о необходимости сдаться на милость победителя.

Фигура человека, принимающего ключи, написана на светлом фоне пейзажа. Его лицо выглядит светлым пятном на темном фоне, оно обрамлено темными волосами и светлым воротником. Везде контрасты и противопоставления. Шарф, диагонально перевязывающий костюм, и силуэт лошади справа позволяют подчеркнуть одну из диагоналей картины.

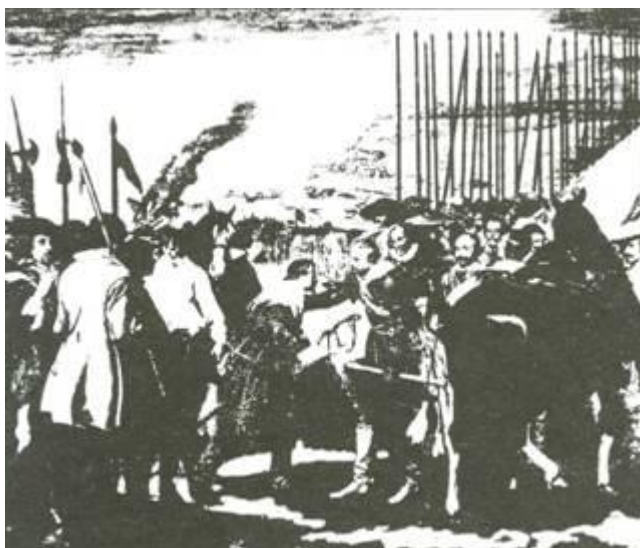
Другую диагональ полотна образуют знамя, положение рук центральных фигур и оружие в левом углу картины.



17. Композиционная схема



18. Плановость в композиции



19. *Контрасты темного и светлого в композиции*

Светлые пятна кафтана воина на третьем плане и головы лошади рядом с ним создает ощущение глубины пространства (ил. 16).

Попытайтесь на минуту прикрыть эти два пятна и вы увидите, насколько обедняется композиция, как теряется ее глубина, потому что чрезмерно сближаются первый и последний планы картины.

Композиционное пространство состоит из нескольких планов с перспективой дали.

Интересных находок в композиции много. Можно дальше разбирать каждый элемент и убедиться в том, что художник руководствовался в передаче характеров принципом цельности в разнообразии.

Введение пик с флажками, которые создают ритмическое разнообразие, вносят мажорные ноты, является приемом, делающим композицию поразительно живой.

Произведение искусства, по выражению П. Флоренского, есть «запись некоторого ритма образов, и в самой записи даются ключи к чтению ее». Интересно отметить, что в этой картине Веласкеса «ключ» к ее чтению совпадает действительно с изображением ключа от крепости. Нет сомнений, что этот ключ является центром композиции, находящимся в центре холста, и специально выделен темным силуэтом в светлом многоугольнике.

Веласкес использовал приемы, правила и средства композиции для того, чтобы передать содержание картины наилучшим образом.

В истории искусства большую роль играли как процессы выполнения общепринятых канонов композиции (античность, Возрождение, барокко, классицизм и др.), так и стремление избавиться от жестких канонических схем использовать свободные композиционные приемы (XIX-XX вв.). Композиция, отвечающая индивидуальным творческим поискам художников, способна вызвать разнообразные ассоциации, чувства и эмоции.



20. В. КАНДИНСКИЙ. *Композиция*



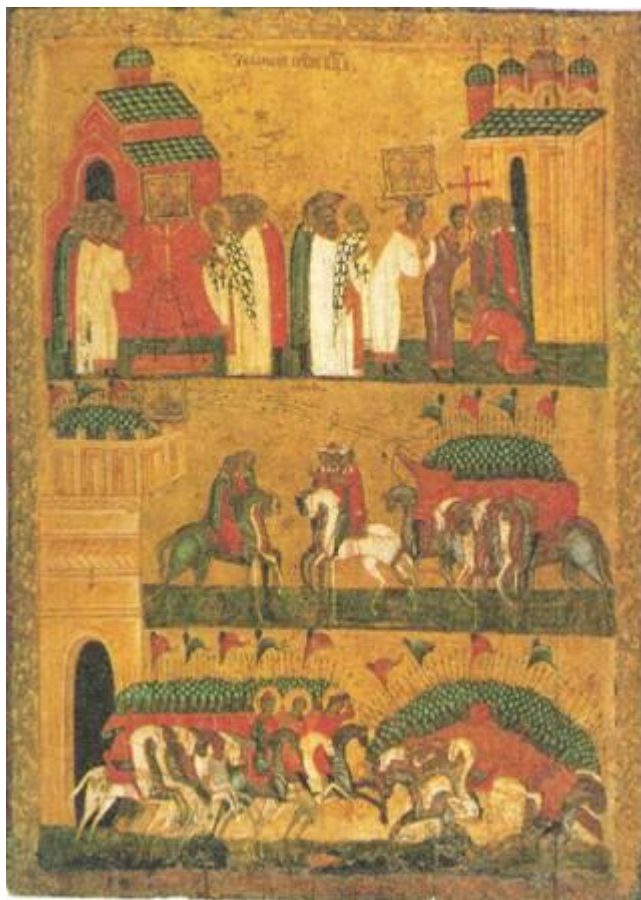
21. А. ЛЕНТУЛОВ. *Василий Блаженный*



Композиции подвластно многое. С помощью композиционных средств можно передать на картине события, имеющие протяженность во времени, то есть происходящие не одновременно, а одно за другим. Этими приемами хорошо владели древнерусские иконописцы. Например, мастера новгородской школы XV века, чтобы рассказать о битве



суздальцев с новгородцами, использовали трехъярусную фризную композицию, то есть как бы три отдельные картины, показывающие каждый определенный эпизод, они расположены одна над другой, но вместе с тем составляют единое целое (ил. 22).



22. Новгородская школа XV века. Битва суздальцев с новгородцами. Дерево, темпера

Еще один распространенный прием построения композиции для передачи событий, происходящих в разное время и в разных местах,- объединение в одно целое нескольких сюжетов. Как правило, это крупное по размеру изображение в центре холста и небольшие рисунки вокруг него. Примеры такого построения композиции можно встретить в иконописи, народном искусстве, книжной графике и других видах искусства (ил. 23).



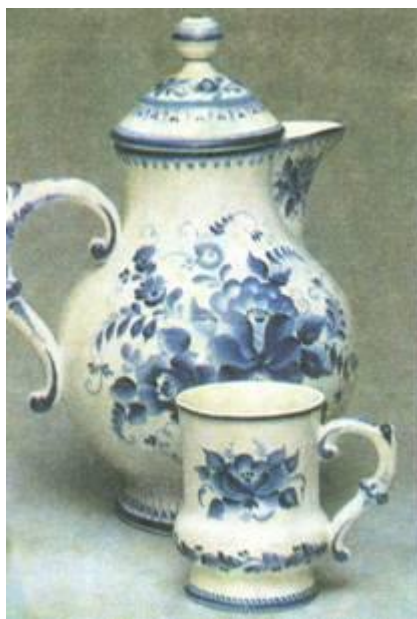
23. А. КОТУХИН. Ларец. Сказка о рыбаке и рыбке. Палех



Композиционные приемы в полной мере зависят от видов искусства. Наряду с общими закономерностями композиции каждый вид искусства имеет свою специфику и даже одно и то же композиционное средство может использоваться по-разному.

В живописном произведении композиция должна казаться естественной и органичной, не навязывать зрителю идею картины, а как бы незаметно подводить его к ней с тем, чтобы он проникся ее содержанием и замыслом художника.

Если в живописи композиция помогает передать иллюзию пространства, его глубину, то в народном и декоративно-прикладном искусстве художник композиционными приемами, наоборот, стремится подчеркнуть объем или плоскость украшаемого объекта (ил. 24).



*24. Гжель. Объемный сосуд*



*25. Хохлома. Ваза с орнаментом хохломской травки*



*26. Панно современного художника*

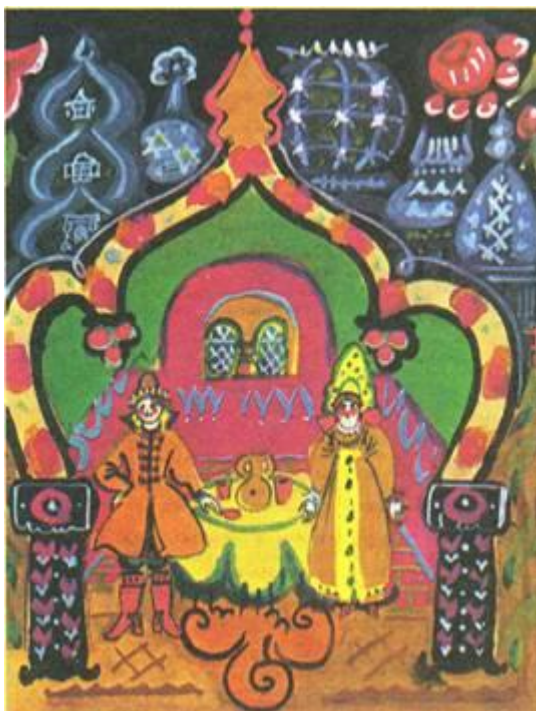
В декоративной композиции тема может быть выражена способами, принципиально отличающимися ее от композиции картины. Изображение пейзажа может разворачиваться не в глубину, а вверх, в таком случае дальние планы помещают над ближними, как в древнерусской иконе.

В иконописи и народном искусстве привлекают ясность образа, необыкновенная цельность, плавность и текучесть линий.

Следует обратить внимание на композиционные приемы народного орнамента в изделиях исконно русских промыслов. Пластически-ритмический принцип является основой гармонии в изделиях Хохломы, Городца, Павловского Посада и других традиционных центров (ил. 25).

Тематическую декоративную композицию можно сравнить не только с орнаментом, где есть мотив, но и с узором, свободно заполняющим плоскость (ил. 26).

При всем своеобразии декоративного изображения оно совершенно не исключает последовательности, не лишено возможности вести сюжетный занимательный рассказ, даже иллюстрации к книге могут быть выполнены декоративно (ил. 27).



27. Т. МАВРИНА. Иллюстрация

Декоративная тематическая композиция – особый художественный мир со своим условным порядком, а иногда и конкретными, легко узнаваемыми персонажами, которые соотносятся друг с другом совсем не так, как в реальной действительности.

Основная отличительная особенность декоративного изображения от реалистического состоит в том, что цвет предмета может быть дан без учета света и тени, возможен даже полный отказ от реального цвета. Важно, чтобы с его помощью цвета создавался художественный образ.

Свойство декоративной композиции – декоративное преобразование любой природы, выделение нарядности, красочности, орнаментальности окружающего мира, соблюдение определенной меры условности изображения. Умелое обобщение формы несколько не вредит выразительности. Отказ от второстепенных подробностей делает более заметным главное. К положительным результатам ведет не только строгий отбор главного, но и некоторая недосказанность, ассоциативность эмоционально-образного решения темы.

Композиция ансамбля русского народного костюма строится по-разному в традиционных женских нарядах Севера и Юга России.

В русской деревне вышивками, аппликациями, бисером и речным жемчугом любили украшать праздничную одежду. Женский костюм русского Севера часто называют «сарафанным комплексом», так как основные его части – рубаха и сарафан. Рукава, плечи и ворот, не закрытые сарафаном, обычно расшивали красными нитками. Часто украшали и подол. На Руси никогда не ходили без пояса, так как считалось, что он оберегает от бед.



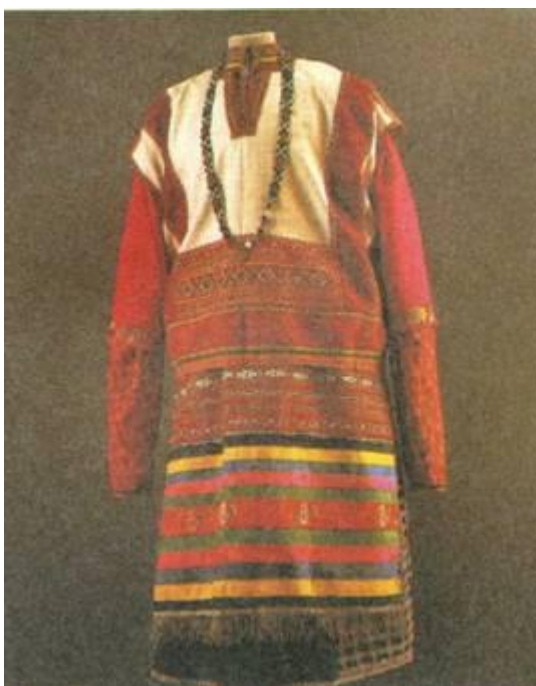
*28. Женская праздничная одежда. Тверская губерния. Первая половина XIX в.*



*29. Женская праздничная одежда. Курская губерния. Вторая половина XIX в.*

Завершает ансамбль русского костюма головной убор. У девушек это может быть только перевязка, оставляющая верх головы не закрытым, а замужняя женщина не показывалась на людях простоволосой. Северянки, например, носили кокошники, расшитые золотой нитью и речным жемчугом. Они по своей форме могли напоминать распушившуюся курочку,





30. Женская праздничная одежда. Тамбовская губерния. Вторая половина XIX в.



31. Фрагмент отделки понева женской праздничной одежды. Рязанская губерния. Конец XIX – начало XX вв.

полумесяц, царский венец или иметь иную форму. Южанки предпочитали рогатую кичку, состоящую из многих деталей.

Костюм южных губерний заметно отличался от костюма северных. Он представлял собой так называемый «поневный комплекс». Основу его составляет понева, которую укрепляют на талии, причем полы ее не сходятся, и в просвете видна рубаха. Позднее прореху стали закрывать полотнищем другой материи – прошвой. Для этих костюмов характерна особая узорность, яркость и декоративность.

Самая незамысловатая часть костюма – обувь тоже делалась с выдумкой, но в народном искусстве красота и назначение никогда не расходились. Крестьяне носили легкие и удобные для работы в поле лапти, а в праздники надевали обувь кожаную – сапоги,

полусапожки, башмаки, коты.

Композиция каждый раз ставит перед художником сложные вопросы, ответы на которые должны быть точными, оригинальными, неповторимыми.

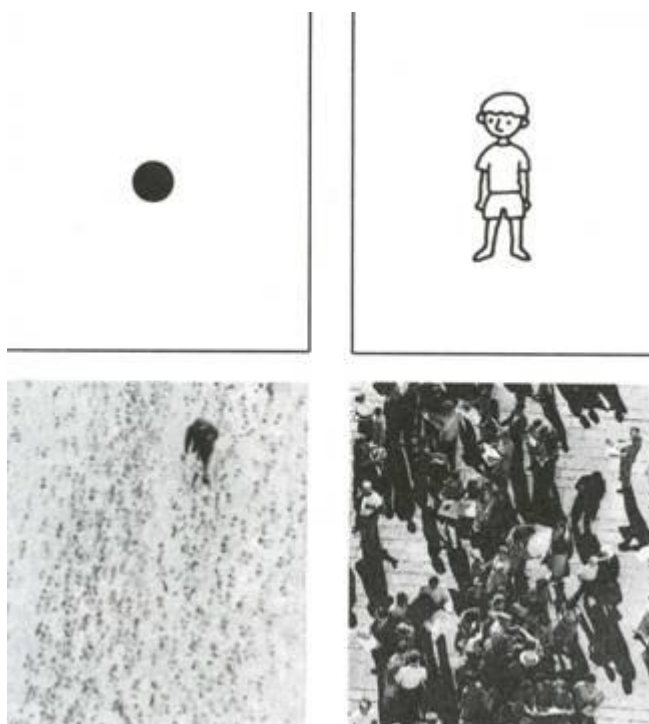
В композиции важно все – масса предметов, их зрительный «вес», размещение их на плоскости, выразительность силуэтов, ритмические чередования линий и пятен, способы передачи пространства и точка зрения на изображаемое, распределение светотени, цвет и колорит картины, позы и жесты героев, формат и размер произведения и многое другое.

Художники используют композицию как универсальное средство, чтобы создать живописное полотно, скульптуру или произведение декоративно-прикладного искусства, добиться их образной и эмоциональной выразительности. Композиция же – не только мысль, идея произведения, ради выражения которой художник берется за кисть и карандаш, это и определенно созвучная душе художника и требованиям времени пластическая форма выражения.

Построение картины можно рассчитать заранее. Постоянные упражнения в композиционном искусстве развивают композиционные навыки, можно научиться приемам построения композиции.

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

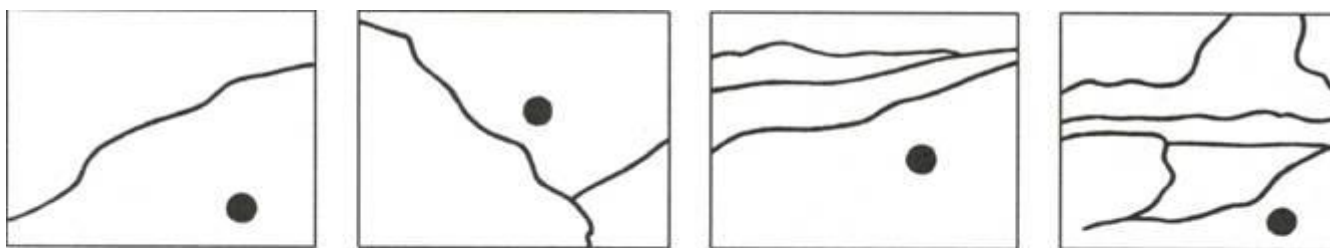
Вместо точки может быть любой объект, например один человек или даже толпа народа, если взглянуть на нее с большой высоты (ил. 32).



32. Примеры композиционного размещения объектов на листе



Точка и несколько линий дают множество вариантов композиции (ил. 33).



33



33-34. Варианты построения композиции на основе точки и нескольких линий

Можно представить, что на первом рисунке изображен человек на берегу моря. На следующем рисунке может быть нарисован альпинист, поднимающийся в гору. Третья картина может показать охотников на берегу реки. А четвертая – пейзаж (ил. 34).

Каждый может увидеть в этих схемах свои картины. Из точек, линий и пятен можно составить бесконечное количество композиций. Но для того, чтобы подняться к вершинам мастерства, освоить секреты композиции, необходимо познакомиться с ее правилами, приемами и средствами.

## §2 Правила, приемы и средства композиции

У композиции есть свои законы, складывающиеся в процессе художественной практики и развития теории. Этот вопрос очень сложный и обширный, поэтому здесь пойдет речь о правилах, приемах и средствах, которые помогают построить сюжетную композицию, воплотить идею в форму художественного произведения, то есть о закономерностях построения композиции.

Мы рассмотрим в основном те из них, которые касаются процесса создания реалистического произведения. Реалистическое искусство не просто отражает действительность, а олицетворяет восторг художника перед удивительной красотой обычных вещей – эстетическое открытие мира.

Конечно, никакими правилами нельзя заменить отсутствие художественных способностей и творческой одаренности. Талантливые художники могут интуитивно находить правильные композиционные решения, но для развития композиционного дарования необходимо изучать теорию и много трудиться над ее практической реализацией.

Композиция строится по определенным законам. Ее правила и приемы взаимосвязаны между собой и действуют во все моменты работы над композицией. Все направлено на достижение выразительности и цельности художественного произведения.

Поиск оригинального композиционного решения, использование средств художественной выразительности, наиболее подходящих для воплощения замысла художника, составляют основы выразительности композиции.

Итак, рассмотрим основные закономерности построения художественного произведения, которые можно назвать правилами, приемами и средствами композиции.

Основной замысел композиции может быть построен на контрастах доброго и злого, веселого и грустного, нового и старого, спокойного и динамичного и т. п.



Контраст как универсальное средство помогает создать яркое и выразительное произведение. Леонардо да Винчи в «Трактате о живописи» говорил о необходимости использовать контрасты величин (высокого с низким, большого с маленьким, толстого с тонким), фактур, материалов, объема, плоскости и др.

Тональный и цветовой контрасты используются в процессе создания произведений графики и живописи любого жанра.



35. ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ. Портрет Джиневры де Бенчи



Светлый объект лучше заметен, выразительнее на темном фоне и, наоборот, темный – на светлом.

На картине В. Серова «Девочка с персиками» (ил. 36) можно хорошо видеть, что смуглое лицо девочки выделяется темным пятном на фоне светлого окна. И хотя поза девочки спокойна, все в ее облике бесконечно живо, кажется, что она сейчас улыбнется, переведет взгляд, пошевелится. Когда человек изображен в типичный момент своего поведения, способным на движение, не застывшим, мы восхищаемся таким портретом.





36. В. СЕРОВ. Девочка с персиками

Пример использования контрастов в многофигурной тематической композиции – картина К. Брюллова «Последний день Помпеи» (ил. 37). Она отображает трагический момент гибели людей во время извержения вулкана. Композиция этой картины построена на ритме светлых и темных пятен, разнообразных контрастах. Главные группы фигур расположены на втором пространственном плане. Они выделены самым сильным светом от вспышки молнии и поэтому наиболее контрастны. Фигуры этого плана особенно динамичны и выразительны, отличаются тонкой психологической характеристикой. Панический страх, ужас, отчаяние и безумие – все это отразилось на поведении людей, их позах, жестах, действиях, лицах.



37. К. БРЮЛЛОВ. Последний день Помпеи



Для достижения цельности композиции следует выделить центр внимания, где будет расположено главное, отказаться от второстепенных деталей, приглушить отвлекающие от главного контрасты. Композиционной цельности можно добиться, если объединить светом, тоном или колоритом все части произведения.

Важная роль в композиции отводится фону или среде, в которой происходит действие. Окружение героев имеет огромное значение для раскрытия содержания картины. Единства

впечатления, цельности композиции можно достигнуть, если найти необходимые средства для воплощения замысла, в том числе и наиболее типичный интерьер или пейзаж.

Итак, цельность композиции зависит от способности художника подчинить второстепенное главному, от связей всех элементов между собой. То есть недопустимо, чтобы сразу бросалось в глаза что-то второстепенное в композиции, в то время как самое важное оставалось незамеченным. Каждая деталь должна восприниматься как необходимая, добавляющая что-то новое к развитию замысла автора.



Запомните:

- ни одна часть композиции не может быть изъята или заменена без ущерба для целого;
- части не могут меняться местами без ущерба для целого;
- ни один новый элемент не может быть присоединен к композиции без ущерба для целого.

Знание закономерностей композиции поможет вам сделать свои рисунки более выразительными, но это знание вовсе не самоцель, а лишь средство, помогающее достигнуть успеха. Порой сознательное нарушение композиционных правил становится творческой удачей, если помогает художнику точнее воплотить свой замысел, то есть бывают исключения из правил. Например, можно считать обязательным то, что в портрете, если голова или фигура повернуты вправо, перед ними необходимо оставить свободное место, чтобы портретируемому, условно говоря, было куда смотреть. И, наоборот, если голова повернута влево, то ее сдвигают вправо от центра.

В. Серов в портрете Ермоловой нарушает это правило, чем добивается поразительного эффекта – создается впечатление, что великая актриса обращается к зрителям, которые находятся за рамой картины. Целостность композиции достигается тем, что силуэт фигуры уравновешивается шлейфом платья и зеркалом (ил. 38).



38. В. СЕРОВ. Портрет Ермоловой



Можно выделить следующие композиционные правила: передачи движения (динамики), покоя (статики), золотого сечения (одной трети).

К приемам композиции можно отнести: передачу ритма, симметрии и асимметрии, равновесия частей композиции и выделение сюжетно-композиционного центра.

Средства композиции включают: формат, пространство, композиционный центр, равновесие, ритм, контраст, светотень, цвет, декоративность, динамику и статику, симметрию и асимметрию, открытость и замкнутость, целостность. Таким образом, средства композиции – это все, что необходимо для ее создания, в том числе ее приемы и правила. Они разнообразны, иначе их можно назвать средствами художественной выразительности композиции. Здесь названы не все, а только основные.

### Передача ритма, движения и покоя

Ритм – универсальное природное свойство. Он присутствует во многих явлениях действительности. Вспомните примеры из мира живой природы, которые так или иначе связаны с ритмом (космические явления, вращение планет, смена дня и ночи, цикличность времен года, рост растений и минералов и др.). Ритм всегда подразумевает движение.

Ритм в жизни и в искусстве – это не одно и то же. В искусстве возможны перебои ритма, ритмические акценты, его неравномерность, не математическая точность, как в технике, а живое разнообразие, находящее соответствующее пластическое решение.

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



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

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



39

39. Древнегреческая живопись. Геракл и Тритон, окруженные танцующими nereидами

Ритм может быть задан линиями, пятнами света и тени, пятнами цвета. Можно использовать чередование одинаковых элементов композиции, например фигур людей, их рук или ног (ил. 39). В результате ритм может строиться на контрастах объемов. Особая роль отводится ритму в произведениях народного и декоративно-прикладного искусства. Все многочисленные композиции разнообразных орнаментов построены на определенном

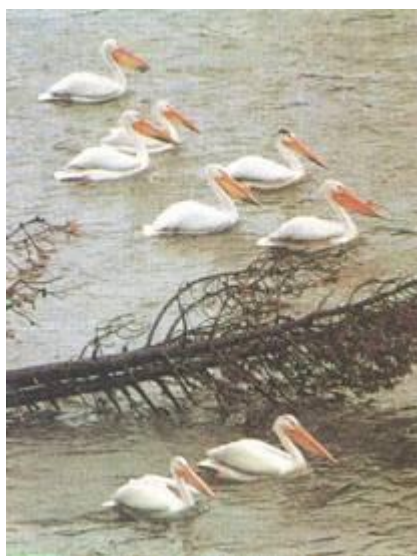
ритмическом чередовании их элементов.

Ритм является одной из «волшебных палочек», с помощью которых можно передать движение на плоскости (ил. 40).



40. А. РЫЛОВ. В голубом просторе

Мы живем в постоянно изменяющемся мире. В произведениях изобразительного искусства художники стремятся отобразить течение времени. Движение в картине – выразитель времени. На живописном полотне, фреске, в графических листах и иллюстрациях обычно движение воспринимается нами в связи с сюжетной ситуацией. Глубина явлений и человеческих характеров наиболее ярко проявляется в конкретном действии, в движении. Даже в таких жанрах, как портрет, пейзаж или натюрморт, истинные художники стремятся не просто запечатлеть, но наполнить изображение динамикой, выразить его сущность в действии, в ходе определенного периода времени или даже представить будущее. Динамичность сюжета может быть связана не только с перемещением каких-нибудь объектов, но и с их внутренним состоянием.



41. Ритм и движение

Произведения искусства, в которых присутствует движение, характеризуют как динамичные.



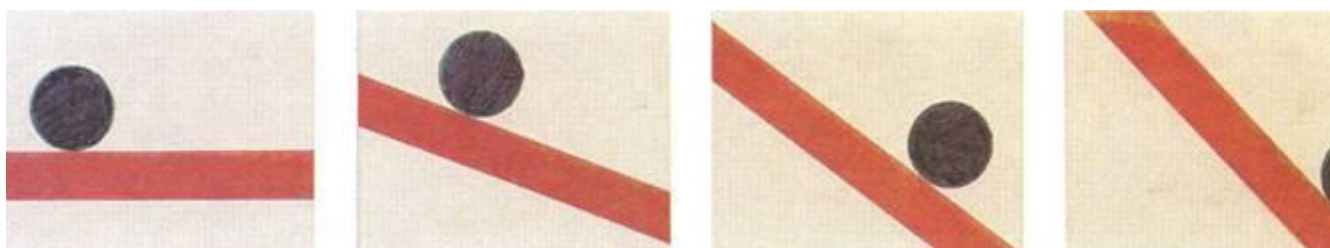
Почему же ритм передает движение? Это связано с особенностью нашего зрения. Взгляд, переходя от одного изобразительного элемента к другому, ему подобному, сам как бы участвует в движении. Например, когда мы смотрим на волны, переводя взгляд от одной волны к другой, создается иллюзия их движения.

Изобразительное искусство относится к группе пространственных искусств в отличие от музыки и литературы, в которых основным является развитие действия во времени. Естественно, что когда мы говорим о передаче движения на плоскости, то подразумеваем его иллюзию.

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



Проведем простой эксперимент с маленьким мячиком и книгой (ил. 42).



42. Мячик и книга: а – мячик спокойно лежит на книге,  
б – медленное движение мячика,  
в – быстрое движение мячика,  
г – мячик укатился

Если немного наклонить книгу, то мячик начинает скатываться. Чем больше наклон книги, тем быстрее скользит по ней мячик, особенно быстрым становится его движение у самого края книги.

Почему же так происходит? Каждый может проделать такой несложный опыт и на его основании убедиться, что скорость движения мячика зависит от величины наклона книги. Если попытаться это изобразить, то в рисунке наклон книги является диагональю по отношению к его краям.



Правило передачи движения:

– если на картине используются одна или несколько диагональных линий, то изображение будет казаться более динамичным (ил. 43);

– эффект движения можно создать, если оставить свободное пространство перед движущимся объектом (ил. 44);

– для передачи движения следует выбирать определенный его момент, который наиболее ярко отражает характер движения, является его кульминацией.



43. В. СЕРОВ. Похищение Европы



44. Н. ПЕРИХ. Заморские гости

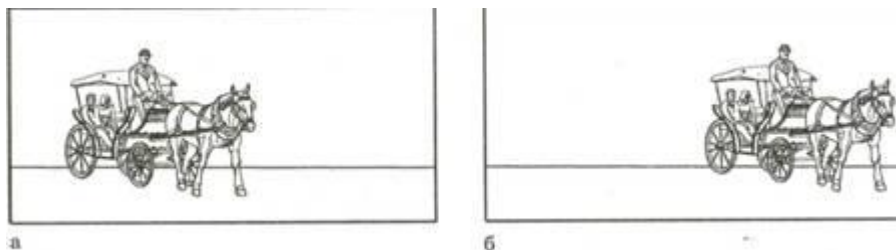
Кроме этого, изображение будет казаться движущимся, если его части воссоздают не один какой-либо момент движения, а последовательные его фазы. Обратите внимание на руки и позы плакальщиков древнеегипетского рельефа. Каждая из фигур застыла в определенном положении, но, рассматривая композицию по кругу, можно увидеть последовательное движение (ил. 45).

Движение становится понятным только тогда, когда мы рассматриваем произведение в целом, а не отдельные моменты движения. Свободное пространство перед движущимся объектом дает возможность мысленно продолжить движение, как бы приглашает нас двигаться вместе с ним (ил. 46а, 47).



45. Плакальщики. Рельеф из гробницы в Мемфисе

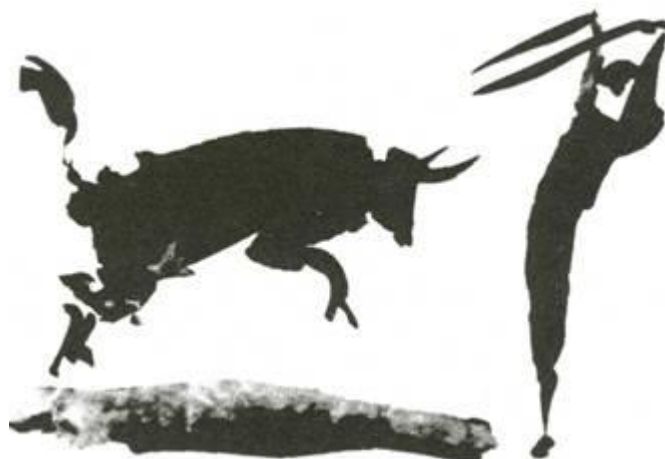
В другом случае кажется, что конь остановился на полном ходу. Край листа не дает ему возможность продолжить движение (ил. 466, 48).



46. Примеры передачи движения



47. А. БЕНУА. Иллюстрация к поэме А. Пушкина «Медный всадник». Тушь, акварель



48. П. ПИКАССО. Торо и торерос. Тушь

Подчеркнуть движение можно с помощью направления линий рисунка. На иллюстрации В. Горяева все линии устремились вглубь улицы. Они не только строят перспективное пространство, но и показывают движение вглубь улицы, в третье измерение (ил. 49).

В скульптуре «Дискобол» (ил. 50) художник изобразил героя в момент наивысшего напряжения его сил. Мы знаем, что было до этого и что будет дальше.



49. В. ГОРЯЕВ. Иллюстрация к поэме Н. Гоголя «Мертвые души». Карандаш



50. МИРОН. Дискобол

Ощущение движения можно достигнуть, если использовать размытый фон, неясные, нечеткие контуры объектов на заднем плане (ил. 51).



51. Е. МОЙСЕЕНКО. Вестники

Большое количество вертикальных или горизонтальных линий фона может затормозить движение (ил. 52а, 52б). Изменение направления движения может его ускорить или замедлить (ил. 52в, 52г).

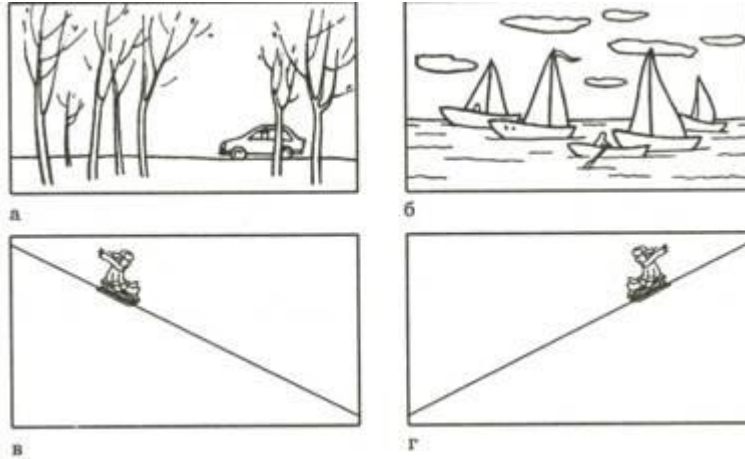
Особенность зрения состоит в том, что мы читаем текст слева направо, и легче воспринимается движение слева направо, оно кажется быстрее.





Правило передачи покоя:

- если на картине отсутствуют диагональные направления;
- если перед движущимся объектом нет свободного пространства (см. ил. 466);
- если объекты изображены в спокойных (статичных) позах, нет кульминации действия (ил. 53);
- если композиция является симметричной, уравновешенной или образует простые геометрические схемы (треугольник, круг, овал, квадрат, прямоугольник), то она считается статичной (см. ил. 4-9).



52. Схемы передачи движения



53. К. МАЛЕВИЧ. На сенокосе



54. К. КОРОВИН. Зимой

Ощущение покоя может возникнуть в произведении искусства и при ряде других условий. Например, на картине К. Коровина «Зимой» (ил. 54), несмотря на то, что есть диагональные направления, сани с лошастью стоят спокойно, нет ощущения движения по следующим причинам: геометрический и композиционный центры картины совпадают, композиция является уравновешенной, и свободное пространство перед лошастью перегораживается деревом.

### **Выделение сюжетно- композиционного центра**

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

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



Не только в произведениях живописи, но и в графике, скульптуре, декоративном искусстве, архитектуре выделяют композиционный центр. Например, мастера Возрождения предпочитали, чтобы композиционный центр совпадал с центром холста. Размещая главных героев таким образом, художники хотели подчеркнуть их важную роль, значимость для сюжета (ил. 55).



55. С. БОТТИЧЕЛЛИ. Весна

Художники придумали множество вариантов композиционного построения картины, когда центр композиции смещается в любую сторону от геометрического центра холста, если этого требует сюжет произведения. Этот прием хорошо использовать для передачи движения, динамики событий, быстрого развертывания сюжета, как на картине В. Сурикова «Боярыня Морозова» (см. ил. 3).



Картина Рембрандта «Возвращение блудного сына» – классический пример композиции, где главное сильно сдвинуто от центра для наиболее точного раскрытия основной идеи произведения (ил. 56). Сюжет картины Рембрандта навеян евангельской притчей. На пороге родного дома встретились отец и сын, который вернулся после скитаний по свету.



56. РЕМБРАНДТ. Возвращение блудного сына

Живописуя рубище скитальца, Рембрандт показывает пройденный сыном тяжкий путь, словно рассказывая его словами. Можно долго рассматривать эту спину, сочувствуя страданиям заблудшего. Глубина пространства передается последовательным ослаблением светотеневых и цветовых контрастов, начиная от первого плана. Фактически она строится фигурами свидетелей сцены прощения, растворяющимися постепенно в полумраке.

Слепой отец положил руки на плечи сына в знак прощения. В этом жесте – вся мудрость жизни, боль и тоска за прожитые в тревоге годы и всепрощение. Главное в картине Рембрандт выделяет светом, сосредотачивая на нем наше внимание. Композиционный центр находится почти у края картины. Художник уравнивает композицию фигурой старшего сына, стоящего справа. Размещение главного смыслового центра на одной трети расстояния по высоте соответствует закону золотого сечения, который с древних времен использовали художники, чтобы добиться наибольшей выразительности своих творений.



Правило золотого сечения (одной трети): Наиболее важный элемент изображения располагается в соответствии с пропорцией золотого сечения, то есть примерно на расстоянии  $1/3$  от целого.





### 57. Композиционная схема картины

Картины с двумя или большим количеством композиционных центров художники используют для того, чтобы показать несколько событий, происходящих одновременно и равных по своей значимости.



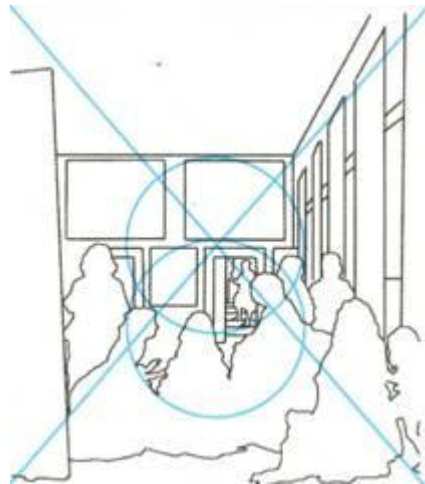
Рассмотрим картину Веласкеса «Менины» и ее схему (ил. 58-59). Один композиционный центр картины – юная инфанта. К ней с двух сторон склонились фрейлины – менины. В геометрическом центре полотна находятся два пятна одинаковой формы и одинакового размера, но контрастирующие между собой. Они противоположны, как день и ночь. Оба они – один белый, другой черный – выходы во внешний мир. Это – другой композиционный центр картины.

Один выход – самая настоящая дверь во внешний мир, солнцем нам даруемый свет. Другой – это зеркало, в котором отражается королевская чета. Этот выход можно воспринимать как выход в другой свет – светское общество. Контраст светлого и темного начал в картине можно воспринимать как спор между владыкой и художником или, может быть, противопоставление искусства – суете, духовной независимости – раболепию.

Разумеется, светлое начало представлено на картине в полный рост – фигурой художника, он весь растворился в творчестве. Это – автопортрет Веласкеса. Но за его спиной в глазах короля, в темной фигуре гофмаршала в проеме двери ощущаются давящие мрачные силы.



58. Схема картины Веласкеса «Менины»



59. ВЕЛАСКЕС. Менины

Группа лиц, изображенная художником, достаточно многочисленна, чтобы зритель, обладающий воображением, получил любое количество пар, связанных сходством или контрастом: художник и король, придворные и элита, красота и уродство, дитя и родители, люди и животные.

На одной картине может быть использовано сразу несколько способов выделения главного. Например, применяя прием «изоляции» – изображая главное в отрыве от остальных предметов, выделяя его размером и цветом, – можно добиться построения

оригинальной композиции.

Важно, чтобы все приемы выделения сюжетно-композиционного центра применялись бы не формально, а для раскрытия наилучшим образом замысла художника и содержания произведения.



60. ДАВИД. Клятва Горациев

Передача симметрии и асимметрии в композиции

Художники разных эпох использовали симметричное построение картины. Симметричными были многие древние мозаики. Живописцы эпохи Возрождения часто строили свои композиции по законам симметрии. Такое построение позволяет достигнуть впечатления покоя, величественности, особой торжественности и значимости событий (ил. 61).



61. РАФАЭЛЬ. Сикстинская мадонна



В симметричной композиции люди или предметы расположены почти зеркально по отношению к центральной оси картины (ил. 62).





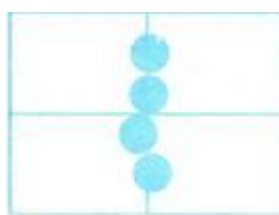
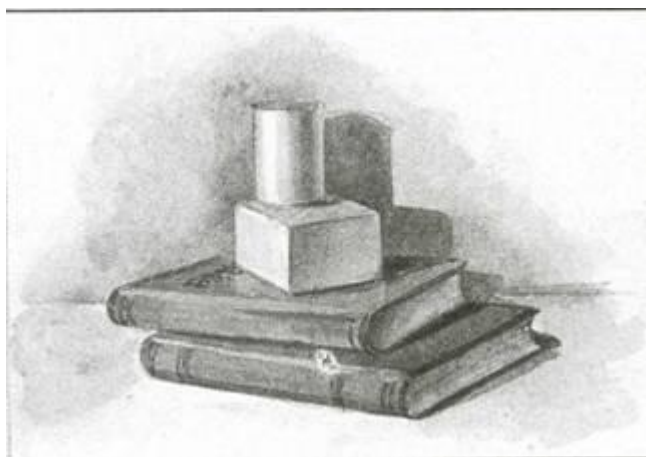
62. Ф. ХОДЛЕР. Озеро Тан

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

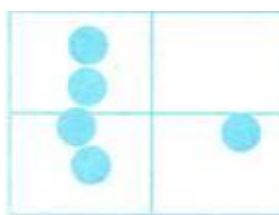
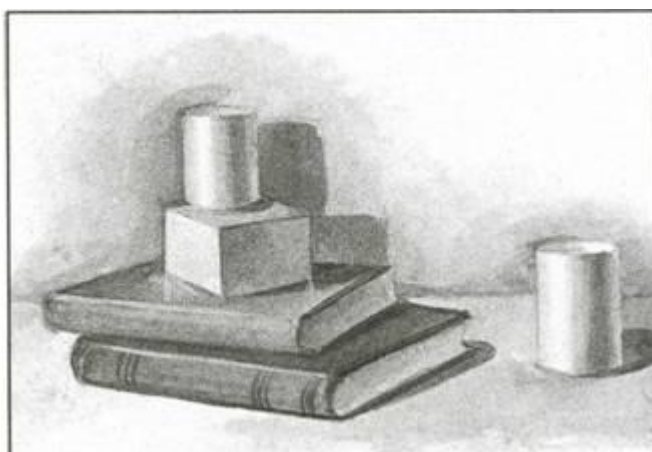


63. В. ВАСНЕЦОВ. Богатыри

В асимметричной композиции расположение объектов может быть самым разнообразным в зависимости от сюжета и замысла произведения, левая и правая половины неуровновешены (см. ил. 1).



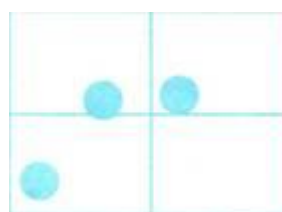
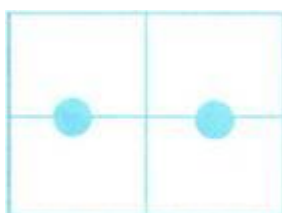
а



б

*64-65 а. Симметричная композиция, б. Асимметричная композиция*

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



### **Передача равновесия в композиции**

В симметричной композиции все ее части уравновешены, асимметричная композиция может быть уравновешенной и неуравновешенной. Большое светлое пятно можно уравновесить маленьким темным. Много маленьких по размеру пятен можно уравновесить одним большим. Вариантов множество: уравновешиваются части по массе, тону и цвету. Равновесие может касаться как самих фигур, так и пространств между ними. С помощью специальных упражнений возможно развить у себя чувство равновесия композиции, научиться уравновешивать большие и малые величины, светлое и темное, разнообразные силуэты и цветовые пятна. Здесь полезно будет вспомнить свой опыт нахождения равновесия на качелях. Каждый без труда сообразит, что одного подростка можно уравновесить, если посадить на другой конец качелей двух малышей. А малыш может

кататься даже со взрослым, который сядет не на край качелей, а ближе к центру. Такой же эксперимент можно проделать с весами. Подобные сравнения помогают уравновесить разные части картины по размеру, тону и цвету для достижения гармонии, то есть найти равновесие в композиции (ил. 66, 67).



66



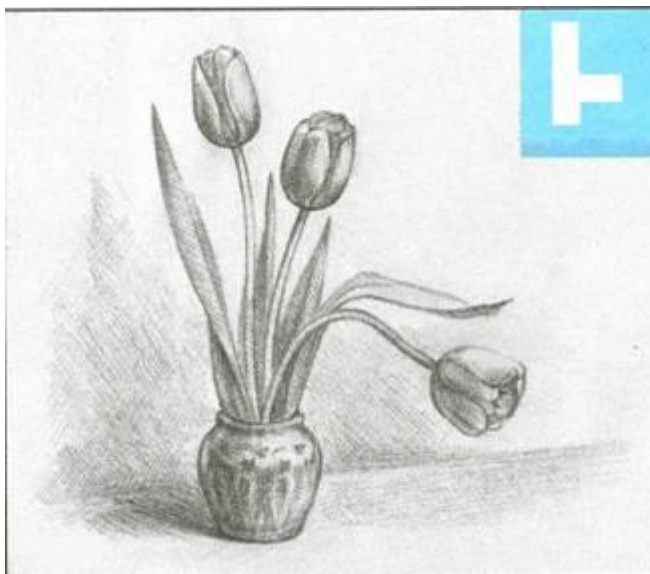
67



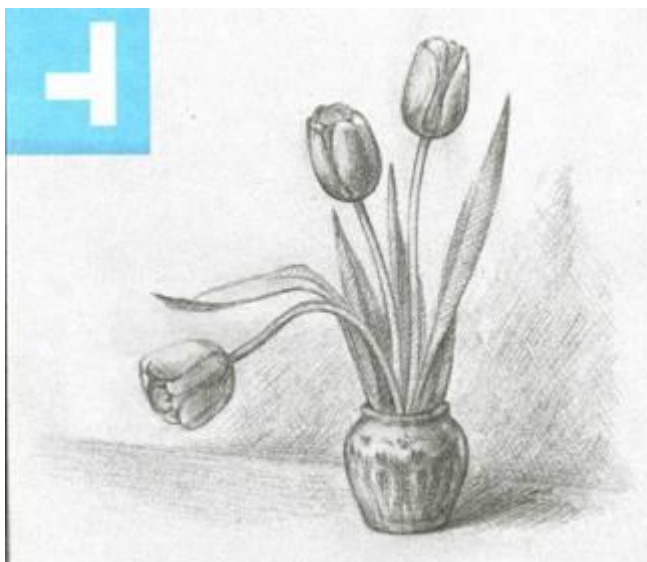
В асимметричной композиции иногда равновесие совсем отсутствует, если смысловой центр находится ближе к краю картины.



Посмотрите, как изменилось впечатление от рисунка (ил. 68), когда мы увидели его зеркальное изображение! Это свойство нашего зрения тоже необходимо учитывать в процессе поиска равновесия в композиции.

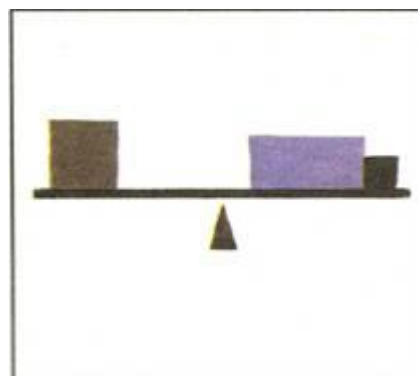




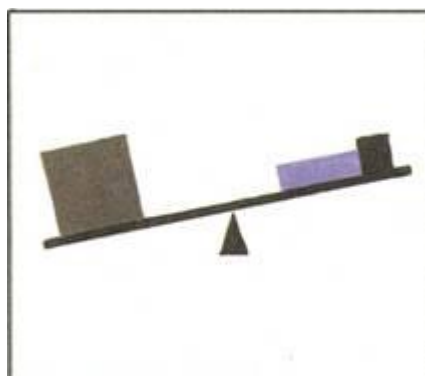


68. Тюльпаны в вазе. В верхнем углу – композиционные схемы

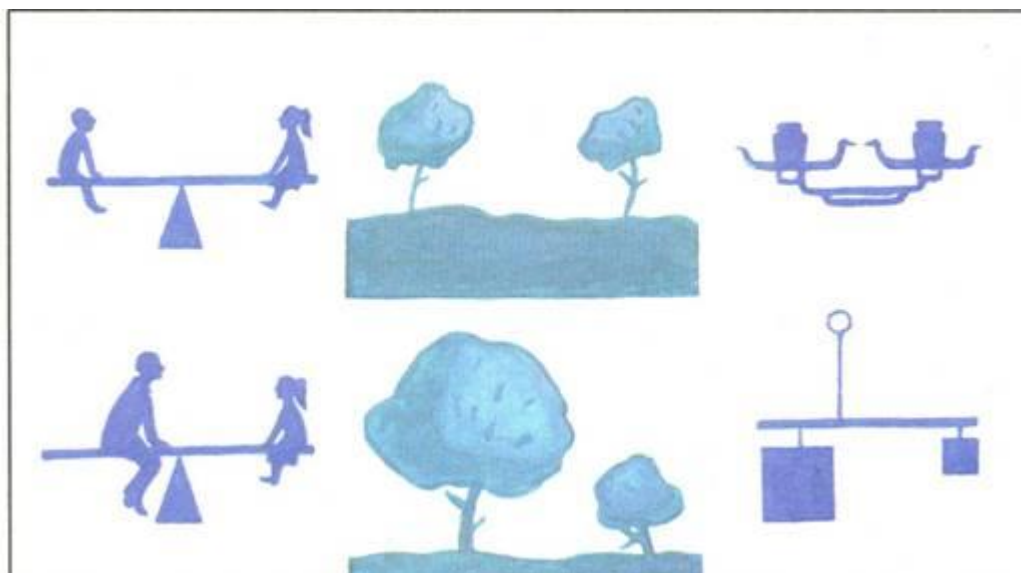
Композиционные правила, приемы и средства основаны на богатом опыте творческого мастерства художников многих поколений, но техника композиции не стоит на месте, а постоянно развивается, обогащаясь творческой практикой новых художников. Какие-то приемы композиции становятся классическими, и на смену им приходят новые, так как жизнь выдвигает новые задачи перед искусством.



69, Уравновешенная композиция



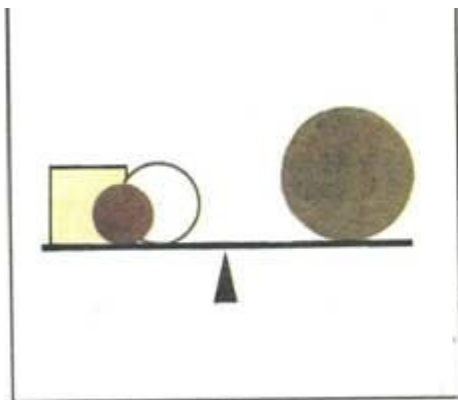
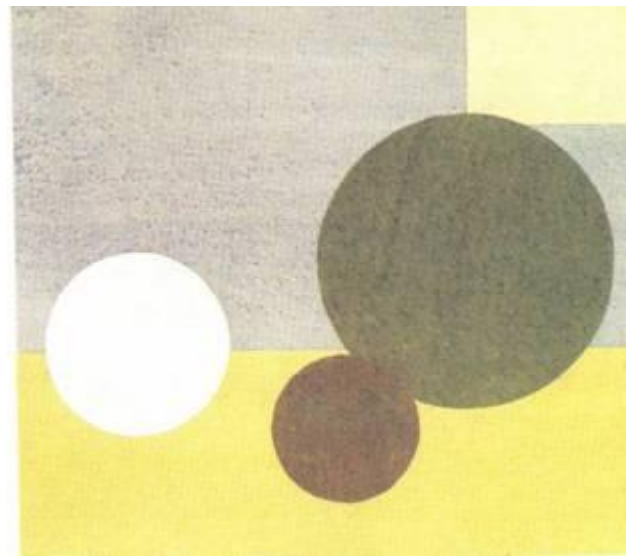
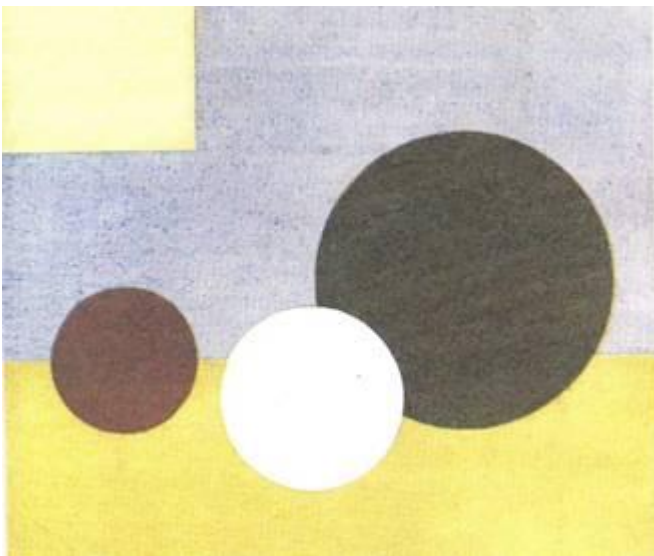
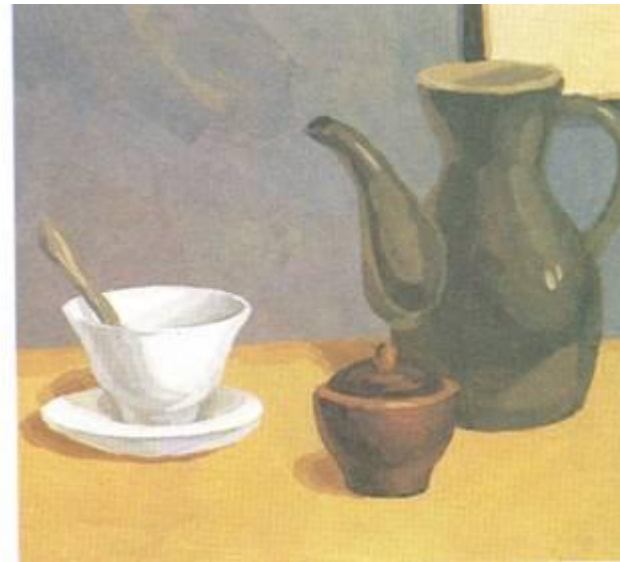
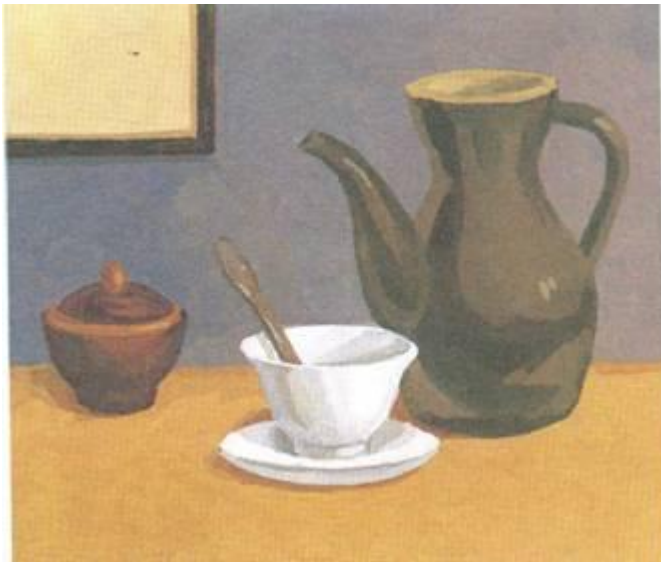
70. Неуравновешенная композиция



71. Схема равновесия в композиции



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



72. Композиция натюрморта: а – уравновешенная по цвету, б – неуравновешенная по цвету

Посмотрите, как из одних и тех же предметов можно составить уравновешенную и неуравновешенную по цвету композиции.

### §3 Практические советы

Художнику для создания эмоциональной и образной композиции необходимо учиться видеть в окружающей жизни интересные события, персонажи, мотивы, ракурсы и состояния. Постоянное выполнение набросков, зарисовок и этюдов с натуры развивает не только глаз и руку, но и композиционное мышление.

Увидеть интересный мотив композиции в жизни не так-то просто. Помочь в этом может рамка-видоискатель, которую несложно изготовить самим. Главное, чтобы ее противоположные стороны оставались подвижными, тогда можно будет легко изменять формат, увеличивать или уменьшать круг входящих в поле зрения объектов. Если у вас нет рамки, то можно просто сложить ладони так, как показано на рисунке (ил. 73а).



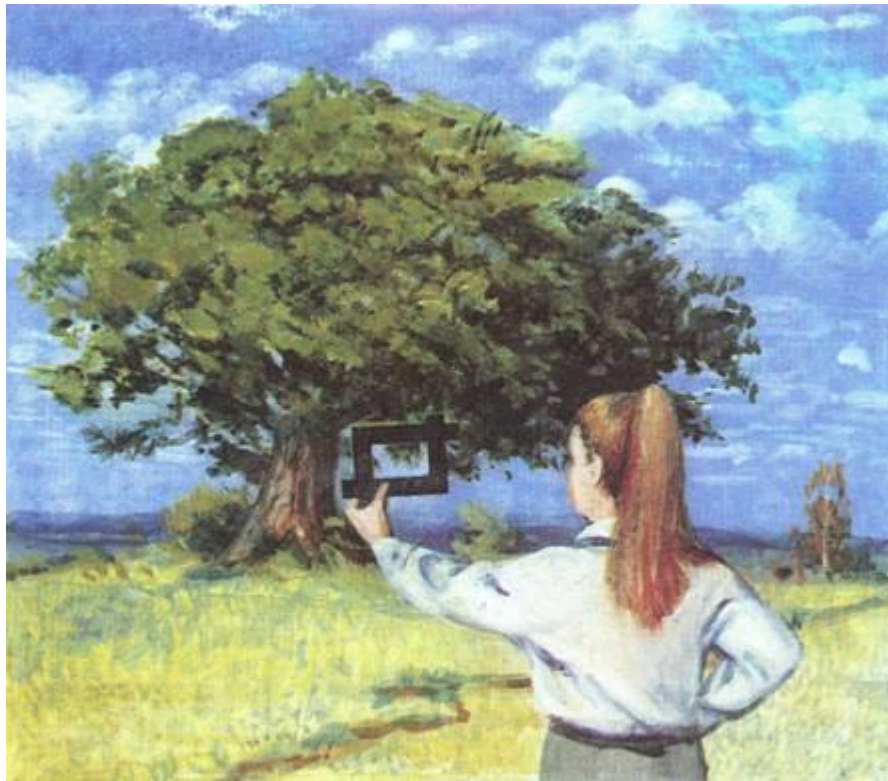
а



б

73. Поиски композиции пейзажа с помощью:  
а – ладоней,  
б, в – рамки-видоискателя





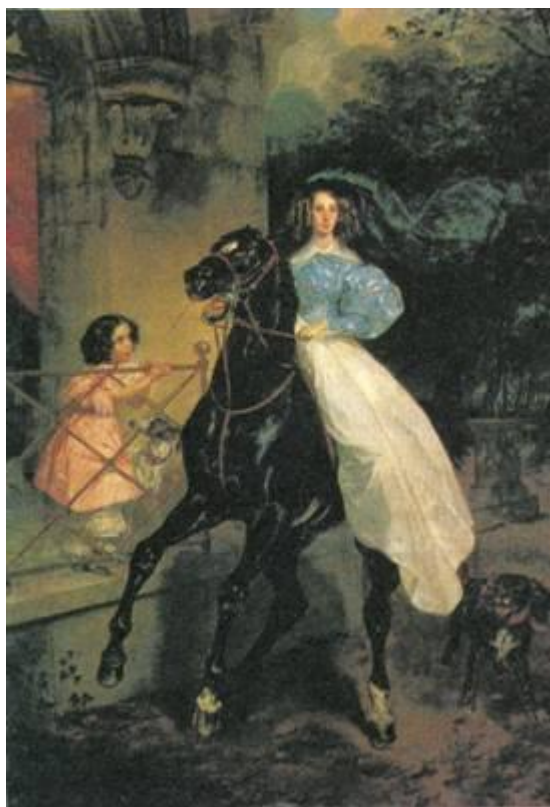
Выбор наиболее выразительного сюжета для композиции тоже непростая задача. Один и тот же сюжет сотни людей воспринимают и толкуют по-разному, то есть создают свою версию содержания. Под сюжетом надо понимать то, что непосредственно изображает художник на полотне, а содержание или тема могут быть гораздо шире, то есть по одной теме можно создать произведения с различными сюжетами.

Итак, вы, переполненные жизненными впечатлениями или от прочитанной книги, садитесь рисовать. В вашем сознании начинает складываться образ, и сразу же встает проблема композиции. С чего же начать работу?

Важно, еще до начала изображения, попытаться представить себе, какой будет картина.

Как правило, сначала художник выполняет несколько небольших эскизов, в которых ведет поиск наиболее выразительной композиции. На этом этапе определяется, каким будет формат картины (вытянутым по вертикали, прямоугольным, квадратным, вытянутым по горизонтали и др.) и ее размер.

Вытянутый вверх формат придает изображению ощущение стройности и возвышенности (ил. 74). Формат в виде прямоугольника, расположенного по горизонтали удобен для изображения эпического действия (ил. 75). Чрезмерное увеличение формата по вертикали превращает изображение в свиток (ил. 76), а чрезмерное увеличение формата по горизонтали диктует применение панорамной или фризовой композиции (ил. 77). При выборе формата следует учитывать, как расположены основные объекты композиции – по горизонтали или вертикали, как развивается действие сюжета – слева направо, в глубину картины или как-то иначе.



74. К. БРЮЛЛОВ. Всадница



75. П. УЧЕЛЛО. Битва при Сан Романо



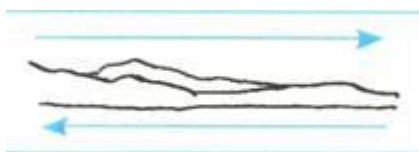
76. *ВАТАНАБА КАЗАН. Весна и осень. Часть диптиха*

Формат в виде квадрата (ил. 80) лучше использовать для создания уравновешенных, статичных композиций потому, что они мысленно соотносятся с равными центральными осями и равными сторонами границ изображения.

Композиция произведения в овале (ил. 79) и круге (ил. 82) строится относительно воображаемых взаимно перпендикулярных центральных осей. Здесь четко должны быть выражены верх и низ изображения. Овал часто применяется как формат для изображения портрета человека, так как его конфигурация легко соотносится с овалом человеческого лица или контуром погрудного изображения.



77. А. ИВАНОВ. Понтийские болота

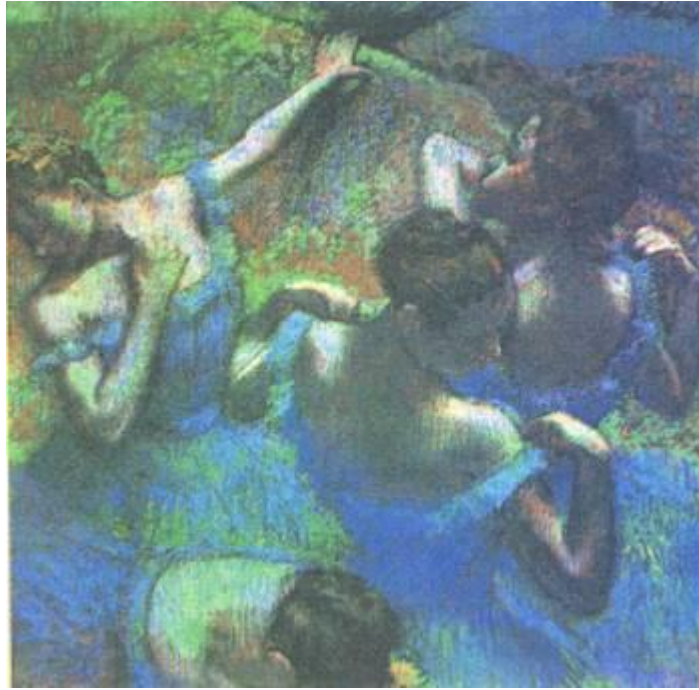


78. Схема картины А. Иванова «Понтийские болота»



79. Д. ЛЕВИЦКИЙ. Портрет Урсулы Мнишек





80. Э. ДЕГА. Голубые танцовщицы

Художники могут использовать форматы сложной конфигурации, состоящие из сочетания двух перечисленных геометрических фигур, например полукруга и прямоугольника (ил. 81).

В эскизе прорисовывается общая композиционная схема, расположение и взаимосвязь основных действующих лиц без детальной прорисовки (ил. 83). Возможно тоновое и цветное решение эскиза. Далее обычно выполняется рисунок композиции, затем живописное или графическое ее воплощение.



81. ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ *Мадонна с цветком*



82

82. МИКЕЛЬАНДЖЕЛО. *Святое семейство*



83. ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ. Мадонна и младенец с котом. Эскиз композиции

Один из интересных этапов работы – сбор натурального материала, который включает наблюдения окружающей жизни, выполнение набросков и зарисовок дома, на улице в связи с выбранным сюжетом. Можно заняться сбором натурального материала сразу после выбора сюжета или выполнить эту работу после первого эскиза композиции. Если что-то не получается в рисунке композиции, можно еще раз отправиться на этюды, зарисовать неполучающиеся детали, а затем уточнить рисунок с использованием собранного натурального материала. Можно даже выполнить новый композиционный эскиз с учетом выполненных набросков и зарисовок с натуры, уточнить замысел.

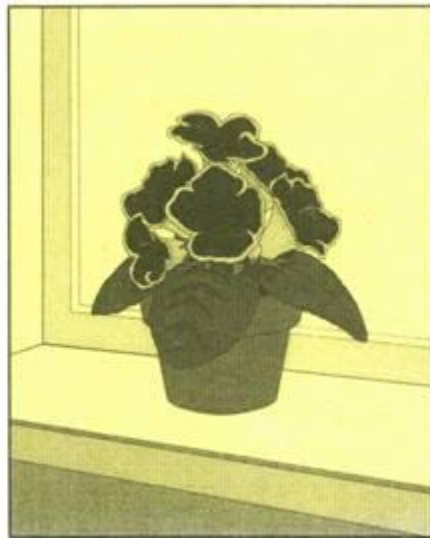
Перечисленные этапы выполнения композиции очень важны, особенно в учебных целях. Однако художники, бывает, отказываются от какого-нибудь этапа. Все они работают по-разному. Одни выполняют детально разработанный эскиз, а другие пишут сразу начисто или выполняют композицию на цветном фоне мелкими, без предварительного рисунка карандашом. Кто-то настойчиво ищет в натуре все детали для картины, делает этюды при различных состояниях природы, рисует натурщиков в соответствующих костюмах и позах, изучает необходимый исторический или искусствоведческий материал. Другой художник больше доверяет своей зрительной памяти и воображению и вообще отказывается от изучения натуры.

Все, что здесь сказано о работе над композицией, не нужно понимать как постоянный, обязательный и неизменный порядок. Однако соблюдение правил помогает достигнуть хороших результатов, ведет к вершинам мастерства.

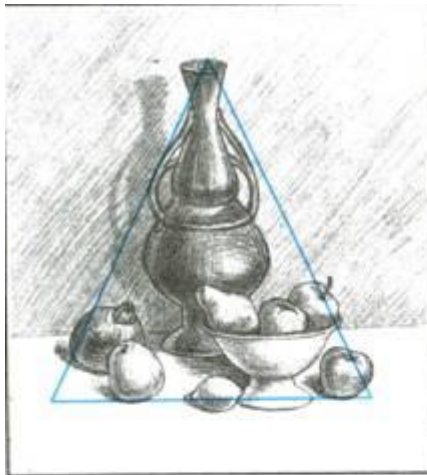
Давайте рассмотрим несколько примеров выполнения композиции натюрморта.

Даже об одном предмете можно рассказать по-разному: изобразить его крупно на первом плане, показать средний план или нарисовать этот предмет мелко на дальнем плане. Выбор размера изображения на листе и количества необходимых планов для построения композиции зависит от замысла художника.





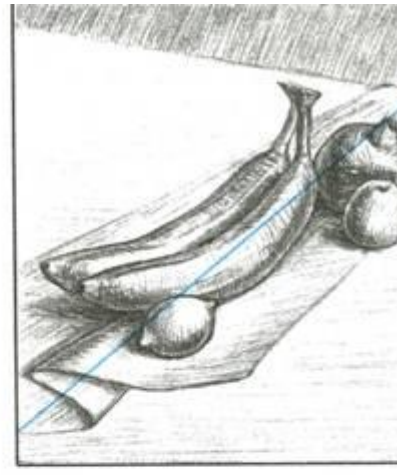
84. Примеры построения композиции рисунка



а



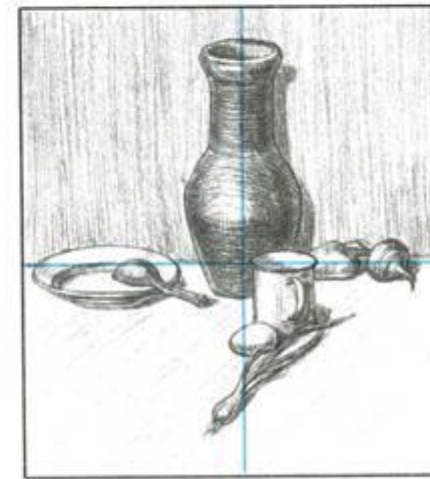
б



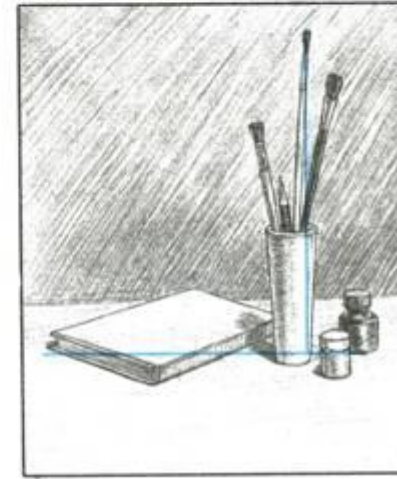
в



г



д



е

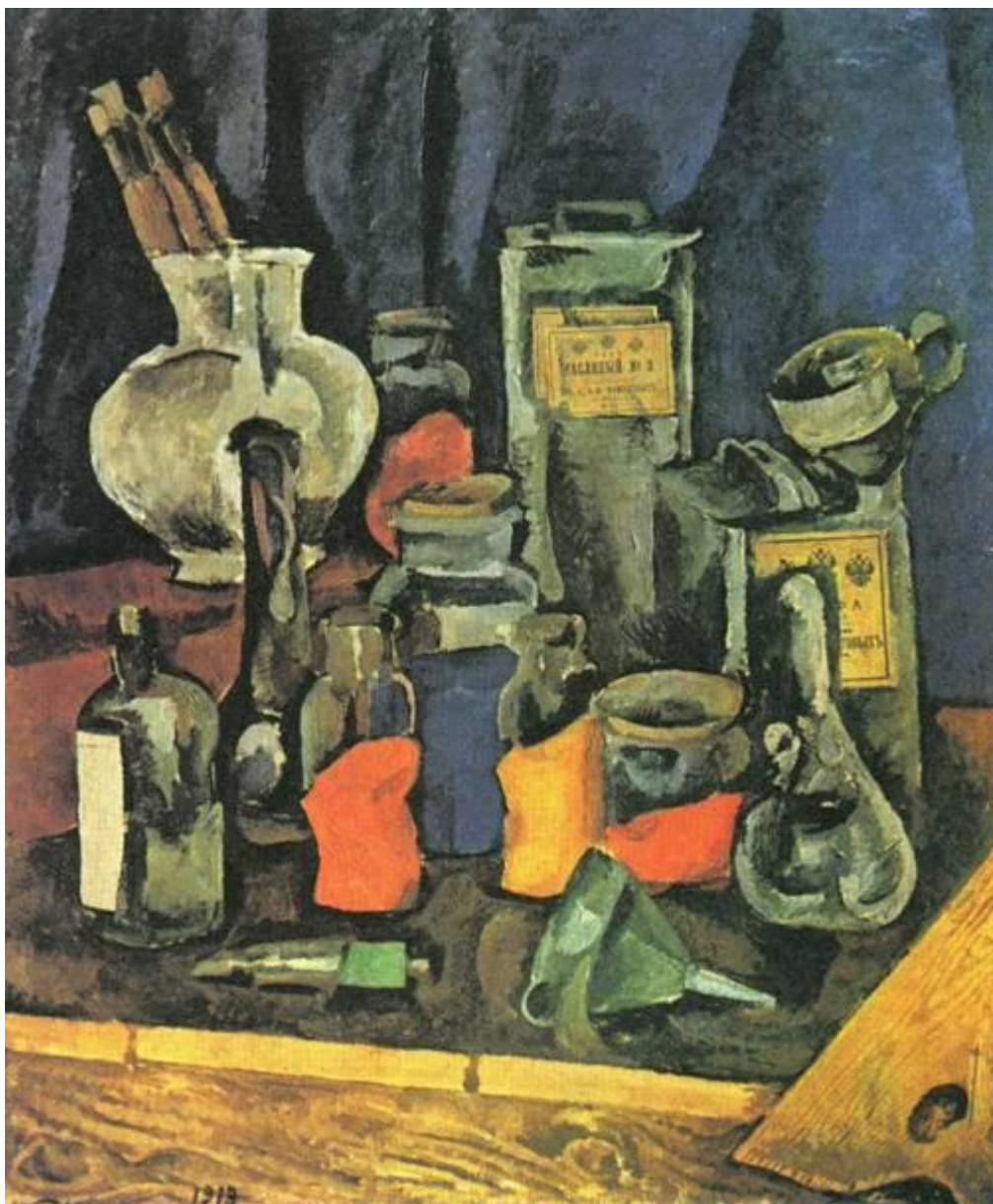
85. Примеры композиционного расположения предметов в натюрморте

Формат листа у рисунков натюрмортов на этой странице одинаковый, а вот впечатление возникает самое разное. Это происходит потому, что композиция каждого натюрморта имеет четкую структуру. Ощущение устойчивости, равновесия, покоя возникает от композиций, которые построены на основе разных фигур, но с использованием симметрии. Асимметричное и диагональное размещение предметов передают движение,



беспокойство, неуравновешенность частей композиции.

Подобных схем построения композиции может быть множество, но в творческой работе важно помнить, что выбирать схему необходимо в зависимости от того, какого художественно-образного решения хочет достигнуть художник. Не следует думать, что предметы натюрморта надо обязательно располагать по схеме. Оригинальное композиционное решение может возникнуть в результате того, что, например, грибы случайно высыпались из корзины, обеденный стол остался неприбранным, художник разложил для работы свои кисти и краски, актриса забыла убрать парфюмерию после гримирования и т. п. Все богатство предметов окружающего мира может стать основой для создания натюрморта. Надо учиться видеть красоту обыкновенных вещей, развивать свое композиционное мышление.



86. П. КОНЧАЛОВСКИЙ- Сухие краски

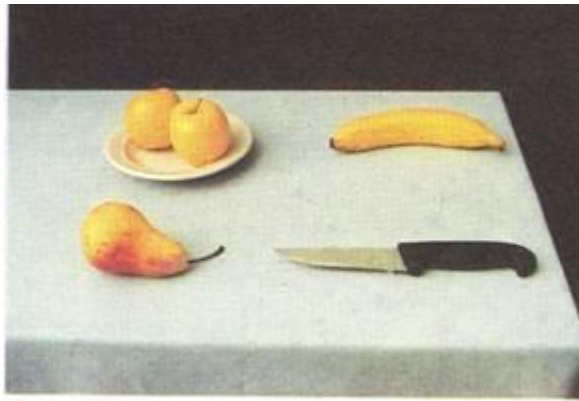


87. Красота и многообразие форм предметного мира. Панорама



88. Фрагмент панорамы, обрамленный рамой

А теперь попробуем сами составить натюрморт. Для этого возьмем тарелку с двумя яблоками, банан, грушу, нож (ил. 89). Вариантов построения композиции может быть много. Можно разложить перечисленные предметы на столе так, чтобы они не загораживали друг друга (ил. 89а), но такая композиция выглядит однообразно и скучно. Попробуем сгруппировать предметы (ил. 89б). Получился более выразительный вариант, однако банан, груша и нож слишком одинаково направлены к центру. На следующей композиции (ил. 89в) все предметы опять собраны в центре, а банан и нож одинаково параллельны краю стола, что тоже мало выразительно. На наш взгляд, наиболее удачной является композиция, в которой достигается ритмическое разнообразие линий и объемов (ил. 89г). Предметы красиво расположены на плоскости стола, составляют очень живописную группу, уравнивают друг друга.



а



б



в



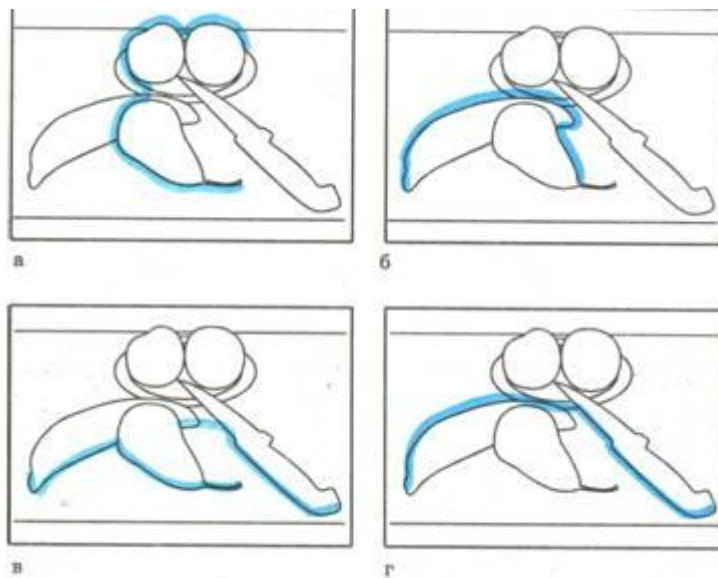
г

89. Варианты композиций натюрморта

Но даже и в одной композиции можно подчеркнуть разные моменты (ил. 90), каждый



раз добиваясь новой образной выразительности.



90. Схемы выделения акцентов композиции

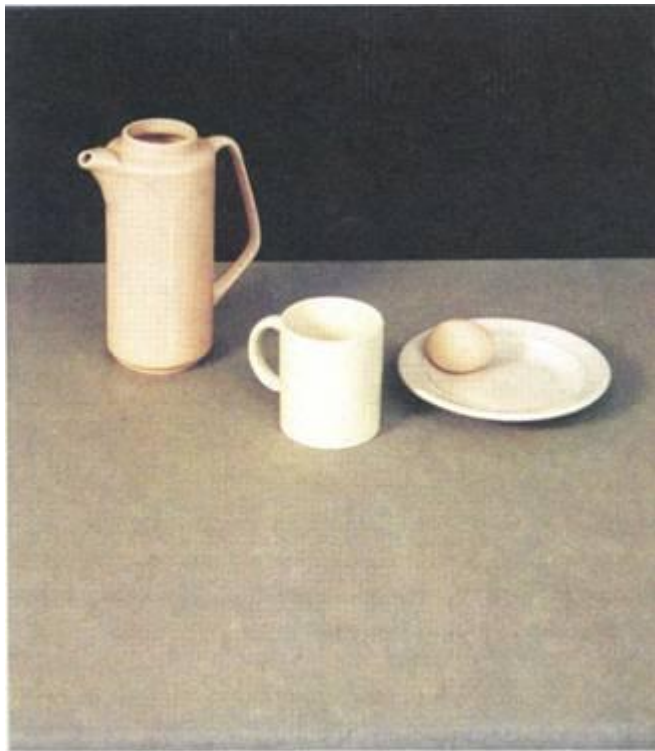
Если взглянуть на один и тот же натюрморт с разных точек зрения в поисках наиболее интересной и выразительной композиции, то можно заметить, что изменение ракурса помогает создать образ натюрморта (ил. 91).







6



7



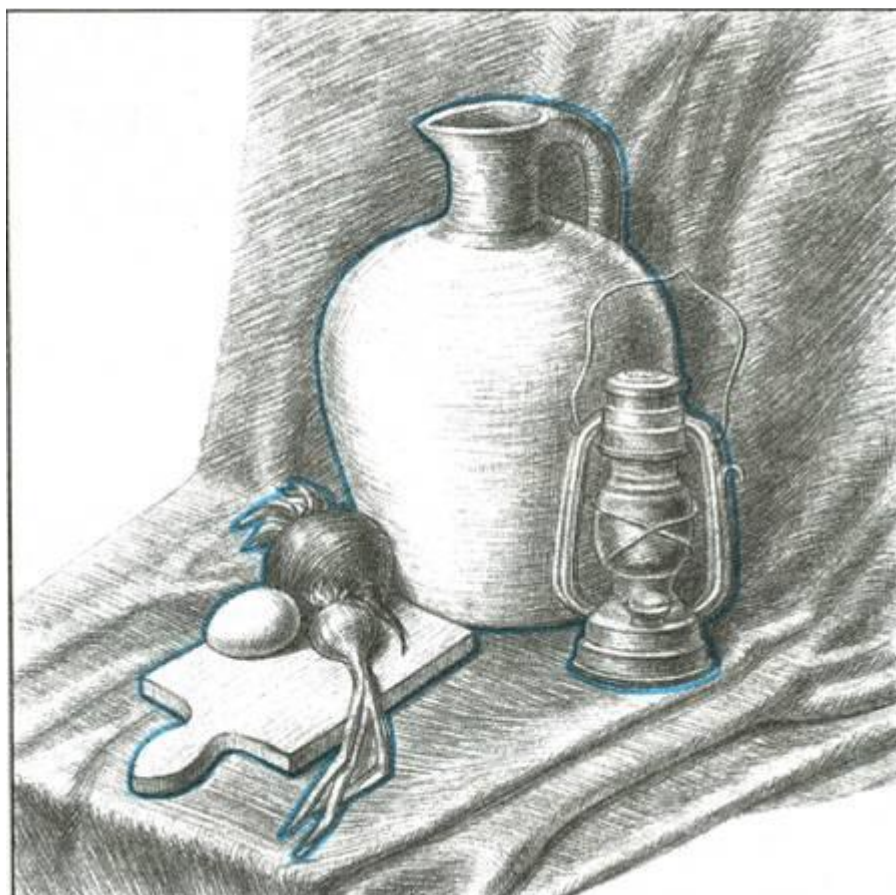
8



91. Натюрморт с разных точек зрения



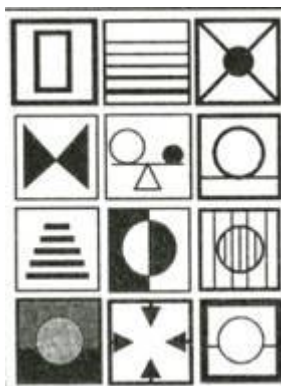
Еще один совет. В композиции натюрморта постарайтесь научиться видеть общую форму группы предметов (контур), ансамбль форм, а не значимость каждой формы в отдельности. Это поможет правильно разместить натюрморт на листе, точнее передать абрис всей композиции, добиться ее цельности (ил. 92).



92. Натюрморт с лампой

### Композиционная игра «Зашифрованные кубики»

Вспомните, как вы в детстве складывали из отдельных кубиков целую картинку. Создание композиции можно сравнить с этим процессом и представить, что каждый кубик – это одно из средств выразительности композиции.



93. Условные обозначения для рисунка «Кот в сапогах»

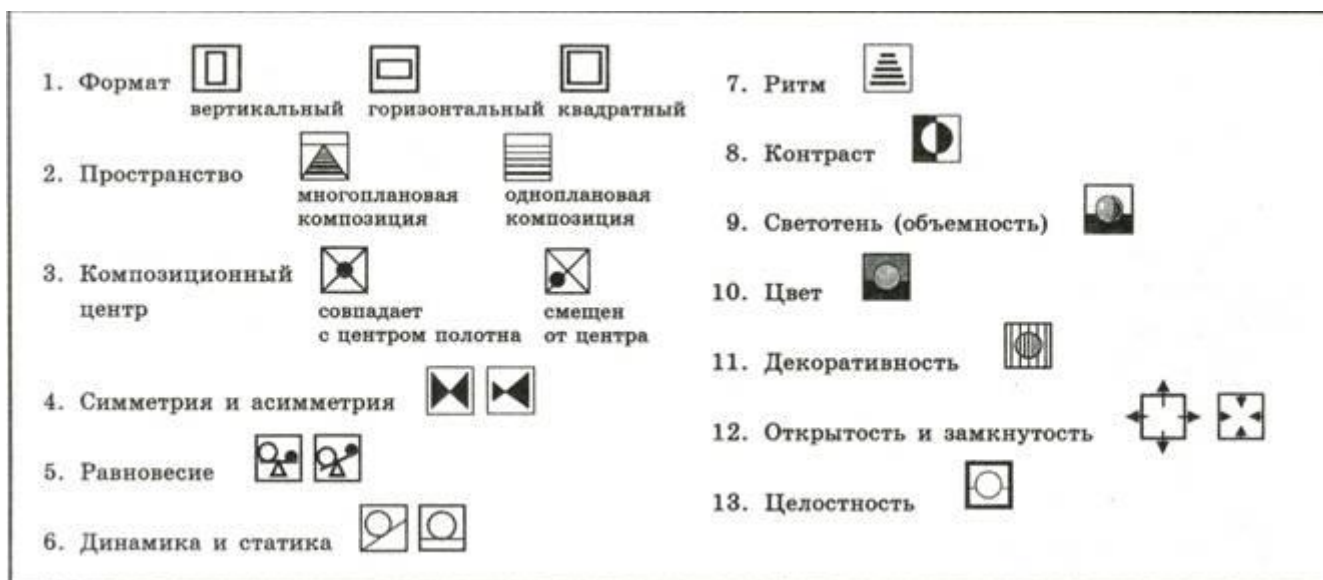
Давайте поиграем и сочиним условные обозначения для этих средств. Попробуем зашифровать рисунок с помощью придуманных знаков. Вот что у нас получится (ил. 94).







94. Работа учащегося. Иллюстрация к сказке «Кот в сапогах»



95. Средства композиции.

Каждое из этих средств имеет самостоятельное значение; все они необходимы для передачи художественной выразительности картины.

Понятно, что мы придумали специальные знаки для обозначения элементов композиции не только ради игры, а еще и для того, чтобы научиться их выделять при анализе произведений изобразительного искусства и своих собственных рисунков.