

онный центр. Совпадают ли композиционный центр и геометрический центр?

2) Найди композиционный центр в любом объемном произведении декоративно-прикладного искусства или современного дизайна. Совпадают ли в нём геометрический и композиционный центр?

2.2. Способы выделения композиционного центра

Композиционный центр играет очень важную роль в организации произведения изобразительного или декоративно-прикладного искусства. Композиционный центр - это, как правило, и смысловой центр. Выделить его можно определенными художественными средствами. Композиционный центр выделяется 1 местоположением, 2 контрастом, 3 тоном, 4 формой, 5 цветом, 6 фактурой, 7 освещенностью, 8 детализацией. Рассмотрим каждое из этих выразительных средств.

Выделение композиционного центра местоположением

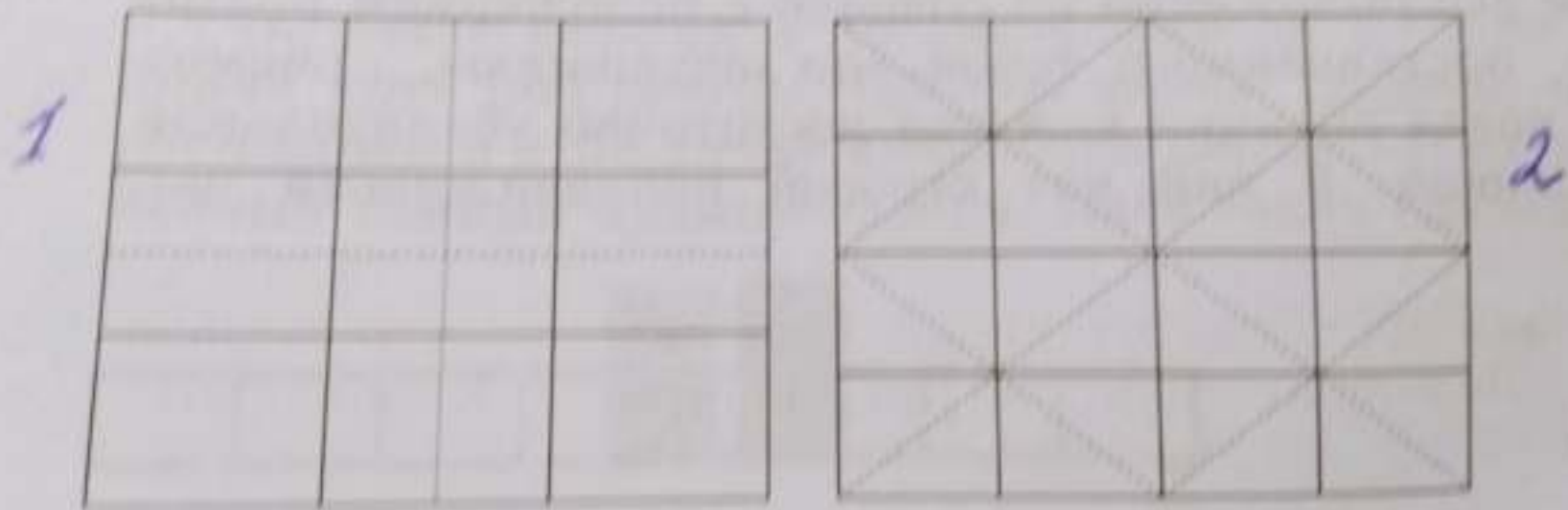
Одним из важных выразительных средств композиции является выбор местоположения композиционного центра. На предыдущих занятиях ты убедился в том, что композиционный центр может не совпадать с геометрическим. Но где, в таком случае, стоит искать место для него? Неужели оно случайно, произвольно? Чтобы найти ответ на этот вопрос, проведём небольшой эксперимент.

На листе форматом А4 расположи пять горизонтальных линий друг под другом. Первую линию раздели пополам и расположи в этой точке небольшой вертикально ориентированный тёмный прямоугольник. Пять таких одинаковых пря-

ней. Главное - избежать необоснованной случайности, бездумного и бессмысленного произвола. Важен поиск оптимального решения и стремление достигнуть завершенности, единства.

Одним из распространённых способов композиционной организации плоскости является использование сетки из квадратов или прямоугольников. 5x5, 8x8, 10x10 или какое либо другое количество ячеек этой сетки подсказывает художнику, где разместить основные составляющие композиции. Чем сложнее и многосоставнее композиция, чем

возможностей, чем сетка 3×3 . Кроме того, она позволяет использовать деление в пропорциях, близких к «золотому сечению» (5:3). Такую сетку применяли при построении картин в Императорской академии художеств.

В завершение разговора о местоположении композиционного центра необходимо сказать и о том, что правая и левая части прямоугольного формата неравнозначны между собой. В этом нетрудно убедиться, отразив в зеркале картину И. Левитана. Вроде бы ничего не изменилось, представить пейзаж в натуре таким вполне возможно. Однако взгляни внимательнее: изменился наклон теней. Кажется, что он интенсивнее, чем в исходной версии картины. Изгиб реки выглядит более сильным, а её ставший левым берег – слишком спрямлённым. Кустик на берегу чересчур бросается в глаза, мешает движению взгляда. Разглядывая картину и её отражение, ты сможешь найти и другие различия. Неравнозначность левого и правого имеет разные объяснения. Нам важно почувствовать уникальность композиционного решения, роль местоположения композиционного центра.

 Используя три предложенные выше схемы организации плоскостной композиции, размести на трёх листах формата A4 по пять фигур, вырезанных из цветной бумаги: большой синий квадрат, такого же размера красный круг, два небольших одинаковых жёлтых треугольника, длинную и узкую чёрную полосу. Можно добавить ещё несколько чёрных линий потоньше. Все три комплекта фигур должны быть одинаковыми. В процессе работы следует продумать группировку фигур. Найдя оптимальное расположение, приклей фигуры. Расположение на всех трёх листах может быть одинаковым, а может различаться. При компоновке фигур используй узловые точки и вспомогательные линии. По завершении работы сотри их. Сравни результаты.

Роль контраста в выделении композиционного
Тональный контраст

на картине по правилу золотого сечения расположен важный элемент композиции.

Используется ли в композиции правило золотого сечения?

В.И. Суриков «Боярыня Морозова»

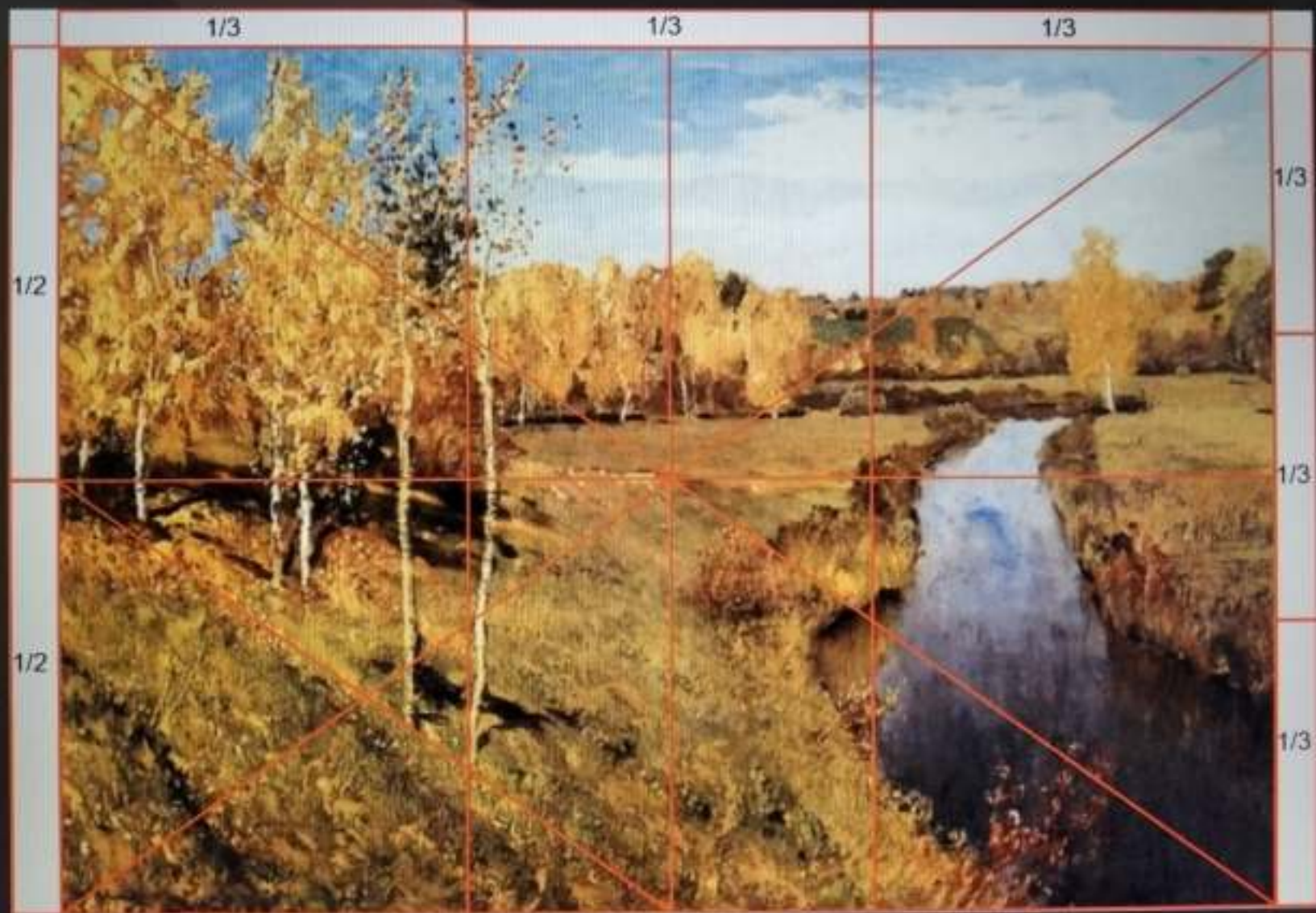
В композиции использовано правило золотого сечения.

На картине по правилу золотого сечения расположен важный элемент композиции.

Схема компоновки осенней природы
«Осенняя природа» П.И.

*Схема композиционного построения картины
И. Левитана «Золотая осень»*

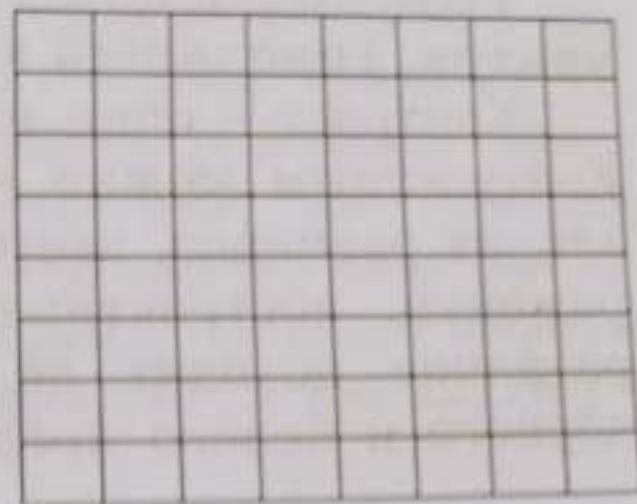

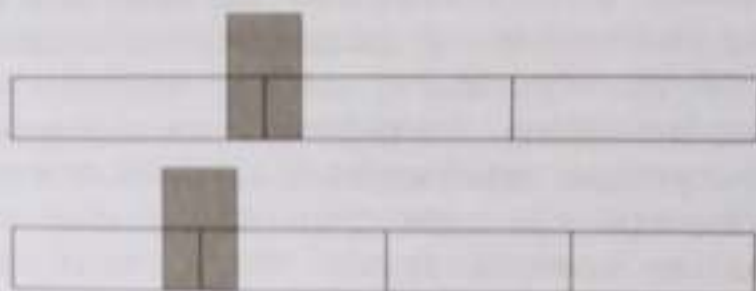
...сечения и линии образуют сетку, которая подсказывает размещение композиционных узлов.

Третий способ предполагает деление сторон на восемь частей. Это нетрудно проделать путём деления пополам точек деления на противоположных сторонах, получим сетку 8×8 прямоугольников, всего 64 клетки. Она даёт больше

На соседней странице сетки 3×3 и 4×4 для организации композиции в прямоугольнике. Справа – сетка 8×8 , позволяющая приблизить деление сторон к «золотому сечению» (отношение 5:3 шагов сетки)

3

моугольников можно вырезать из цветной бумаги. А теперь на следующей линии разместить новый прямоугольник так, чтобы это смотрелось гармонично и выразительно.

Куда его сдвинуть? Когда прямоугольник в центре - всё просто. Но где он должен располагаться, если сместить его? Сдвинь прямоугольник слегка в сторону от центра. Если это смещение невелико - мало что изменилось. Слишком робко, глаз не замечает сдвиг! Если переместить прямоугольник сильно к краю - создаётся ощущение неуравновешенности. Край «перевешивает» целое, как на весах, на одну чашу которых положили слишком тяжёлый груз. Значит, надо искать какую-то более умеренную позицию. Попробуй найти её, руководствуясь собственным зрением, ощущением. Закрепи в найденном месте прямоугольник, приклей его.

Скорее всего, твой прямоугольник оказался между $1/3$ и $1/4$ общей длины линии. Проверь это: следующие линии точно, при помощи линейки и циркуля, раздели на три и на четыре части. Расположи новые прямоугольники на расстоянии одной трети и одной четверти от края. Возможно, расположение прямоугольника, поставленного тобой «по ощущению», совпало с одной из этих позиций. Однако, скорее всего, он оказался где-то между этими двумя точно найденными положениями.

В завершение эксперимента последнюю линию раздели на 8 частей. Отсчитай от того же края, что и в предыдущих построениях, три части. Расположи здесь прямоугольник. Даже если его положение не совпало с положением прямоугольника, поставленного тобой «по ощущению», присмотришься. Эта новая позиция кажется достаточно убедительной, уравновешенной. В ней нет строгой неподвижности цен-

На картине по правилу золотого сечения расположен важный элемент композиции.

Используется ли в композиции правило золотого сечения?

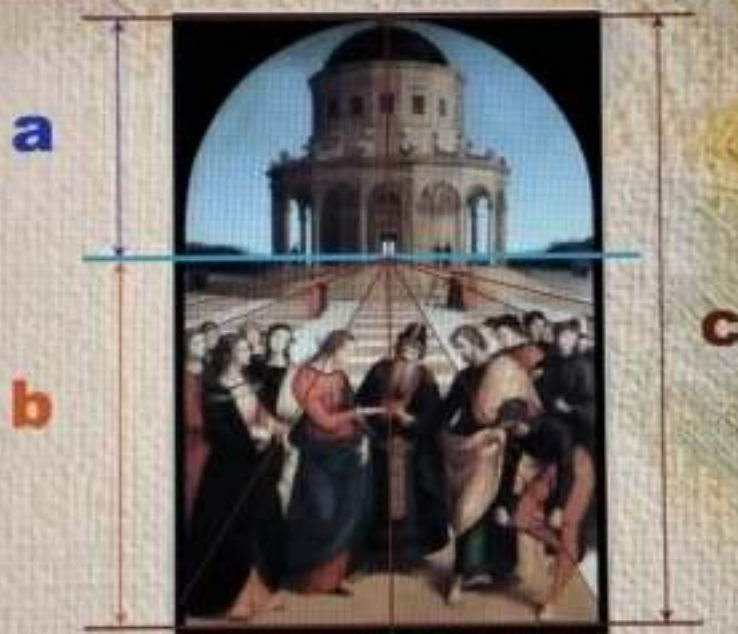

Рембрандт ван Рейн «Возвращение блудного сына»

В композиции использовано правило золотого сечения.

На картине по правилу золотого сечения расположен важный элемент композиции.

Используется ли в композиции правило золотого сечения?

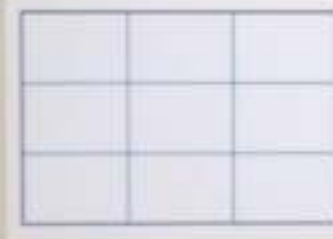

Рафаэль Санти «Обручение Марии»

В композиции использовано правило золотого сечения.

На картине по правилу золотого сечения расположен важный элемент композиции.

Золотое сечение

Элементы композиции могут располагаться согласно «правилу золотого сечения» основанному на гармонии пропорций части и целого.

Золотое сечение составляет пропорцию 1,618 или упрощенно примерно $1/3$ (одной трети) от целого.

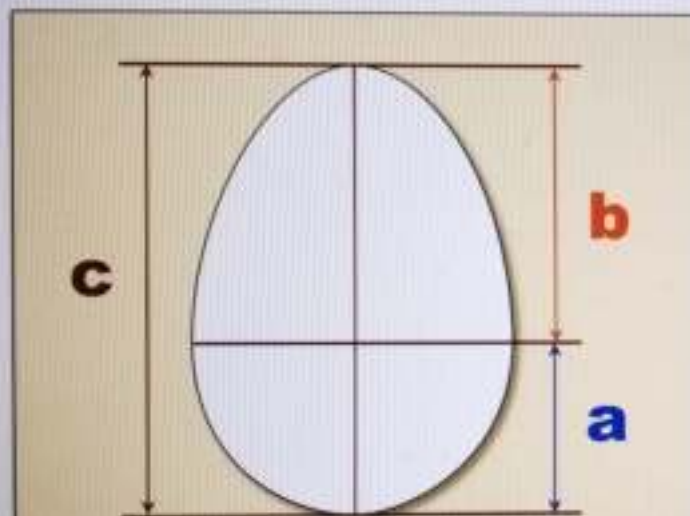
Золотое сечение

Элементы композиции могут располагаться согласно «правилу золотого сечения» основанному на гармонии пропорций части и целого.

Золотое сечение составляет пропорцию 1,618 или упрощенно примерно $\frac{1}{3}$ (одной трети) от целого.

Золотое сечение и гармония природы

Золотое сечение на примере пропорций формы яйца

Художники во все времена стремились узнать законы гармонии природы, чтобы использовать их в своем творчестве.

Гармония основанная на золотом сечении предполагает возможность вычисления соотношения частей любого предмета по следующей пропорции: $a/b = b/c$, где a - любая меньшая часть объекта, b - любая большая часть, c - целое.

больше в ней частей, тем сложнее требуется сетка.

Однако и здесь нужна умеренность. Чрезмерное обилие деталей разрушает целостность. Дело в том, что внимание человека способно удерживать одновременно ограниченное количество отдельных предметов (от 3 до 7, но не более 9). Решение проблемы состоит в группировке: предметы объединяются в группы, а группа воспринимается как нечто единое.

Вот несколько простых схем, которые используют для построения композиций на плоскости.

Возьми лист формата A4 и раздели его стороны на три части. Соедини точки деления попарно на противоположных сторонах. Ты получишь простейшую сетку 3x3 прямоугольника, всего 9 клеток. Вертикальные и горизонтальные линии подскажут места размещения узлов композиции. Стоит провести осевые линии, соединяющие середины противоположащих сторон для выделения центра.

Второй способ позволяет обойтись без измерения. Проведи диагонали, соединив углы формата. Точка их пересечения указывает геометрический центр листа. Через него, параллельно краям, необходимо провести вертикальную и горизонтальную линии. Они разделят стороны формата пополам. Теперь соедини середины соседних сторон по диагонали. Эти наклонные линии образуют четыре пересечения с главными диагоналями. Соединив их между собой, получаем прямоугольник, подобный исходному формату листа, но уменьшенный. Точки пересечения и линии образуют сетку, которая подсказывает размещение композиционных узлов.

Третий способ предполагает деление сторон на восемь частей. Это нетрудно проделать путём деления пополам целого и каждой его последующей части. Соединив попарно точки деления на противоположных сторонах, получим сетку 8x8 прямоугольников, всего 64 клетки. Она даёт больше

На соседней странице сетки 3x3 и 4x4
для организации композиции в
прямоугольнике. Справа — сетка 8x8

трального расположения фигуры, как на первой линии. Но не возникает и ощущения неустойчивости, случайности.

В последнем случае мы использовали пропорциональное отношение частей отрезка, которое часто применяется в искусстве: отношение 5 к 3 близко к отношению «золотого сечения». «Золотое сечение» можно встретить в скульптурах и архитектурных постройках Древнего Египта и Древней Греции, Средневековых соборах и современных плакатах. В основе многих природных образований также лежат пропорции «золотого сечения»: строение человеческого глаза и тела рыб, завиток раковины наutilusа и расположение семян подсолнечника. Очевидно, это одна из природных закономерностей, которая находит как интуитивное, так и осознанное применение в деятельности человека.

Конечно, в искусстве применяются и другие пропорции. Например, в картине И. Левитана «Золотая осень» композиционный центр расположен на уровне $1/3$ её ширины. Взгляни на геометрическую схему этой картины. Здесь выявлено деление частей на меньшие части - половины, трети, четверти. В некоторых случаях художник руководствуется красотой геометрических построений, в других - отталкивается от натуры, выискивая закономерности в ней. Главное - избежать необоснованной случайности, бездумного и бессмысленного произвола. Важен поиск оптимального решения и стремление достигнуть завершенности, единства.

Одним из распространённых способов композиционной организации плоскости является использование сетки из квадратов или прямоугольников. 5×5 , 8×8 , 10×10 или какое-либо другое количество ячеек этой сетки подсказывает художнику, где разместить основные составляющие композиции. Чем сложнее и многосоставнее композиция, чем

Используется ли в композиции правило золотого сечения?

А.А. Иванов «Явление Христа народу»

В композиции использовано правило золотого сечения.

На картине по правилу золотого сечения расположен важный элемент композиции.