

ПРОГРАММА
- ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ –
3 класс ДХШ

Копылов Виктор Иванович

Преподаватель МБУ ДО ДХШ № 4 г. Иркутск

Основная цель курса – развитие объемно-пространственного мышления, знакомство и освоение основ грамоты в композиции, знакомство и обучение (в процессе выполнения упражнений) объективным свойствам и закономерностям в построении композиции, выявление и развитие способности к обобщению, абстрактному мышлению, анализу и эмоциональному восприятию композиций на основе простых геометрических форм.

Композиция является основным инструментом и языком всех видов творчества, в том числе архитектуры и дизайна при помощи, которой автор добивается наибольшей выразительности и гармонизации содержания своего произведения. Основными категориями в этих областях деятельности являются форма (масса) и пространство.

Слово композиция происходит от латинского *composition* (составление, связывание), что означает согласование отдельных частей в интересах одного целого.

Архитектурная композиция- это целостная художественно выразительная система форм, отвечающая заданным функциональным и конструктивно-техническим требованиям.

Целостность композиции достигается соподчиненностью главных и второстепенных элементов, единством масштабного строя, выявление одного или нескольких композиционных центров, разнообразием и мерой выбранных графических приемов. Гармонично расположенные элементы находятся между собой в неразрывной или зрительной связи, проявляясь не только в собственном значении, но и в своей подчиненности общему замыслу. Поэтому в композиции отсутствуют случайные элементы и связи, а единство и целостность рассматриваются в качестве основного закона композиции.

Выразительность определяется ее эмоциональной оценкой и образным соответствием заданной теме.

В процессе освоения данного курса, выполняя упражнения, ученик знакомится с основными *средствами композиции* (масса формы, линия, пятно, пространство формата, фактура) и отличительными выразительными *свойствами композиции* (статичность, ритм, симметрия, динамичность, легкость, и т. д.). Когда-то или иное свойство становится организующим началом, оно выступает определяющим композицию качеством. Важнейшим свойством композиции является **композиционное равновесие**. Композиционное равновесие не означает простого равенства величин. Оно зависит от распределения основных масс композиции относительно ее центра и, таким образом, связано с характером организации пространства, пропорциями, расположением главной и второстепенной осей, цветовыми и тональными отношениями отдельных частей между собой и с целым.

Исходными формами для моделирования в архитектурной композиции будут геометрические фигуры и тела (квадраты-кубы, окружности-шары, прямоугольники-призмы, и т. д.), которые, с одной стороны просты и понятны,

с другой – обладают достаточно широкими формообразующими и выразительными возможностями.

Архитектурная композиция может существовать в трех видах:

- 1- Плоскостная – двухмерная композиция, образованная упорядоченным расположением линий и фигур с использованием приемов наложения и пересечения, выявление тоном задуманной структуры.
- 2- Объемная – трехмерная композиция, в виде связной структуры главных и второстепенных элементов, взаимодействующих между собой посредством касания, операния и врезки.
- 3- Объемно-пространственная - трехмерная в виде организованной системы объемных форм, развивающихся и организующие заданное пространство.

Начиная заниматься архитектурной композицией, обратимся вначале к плоскостной. Среди всех основных средств композиции на первое место следует поставить **пропорции** - соотношение отдельных элементов между собой в целостной структуре, их соразмерность ко всей композиции, а также соотношение выстроенного пятна формы или пространства к выбранному формату.

1. Упражнение - Равномерность заполнения заданного формата.

Цель данного упражнения – научиться видеть соотношение плоскости заданного формата и пятна строящейся композиции.

Задача – найти пропорциональное равновесие во всех направлениях формата.

Для выполнения необходимо заготовить два одинаковых по размеру квадрата (10-10 см.), но разных по тону.

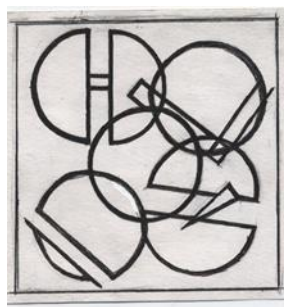
Свое полное имя, написанное произвольно выбранным шрифтом, стилизуется в простейшие геометрические фигуры – треугольники, прямоугольники, окружности.

Один из квадратов разрезается на полученные фигуры, стараясь меньше оставлять отходов, и из них, на оставшемся формате, моделируются варианты композиций.

На следующем этапе геометрические фигуры заполняются соответствующими буквами. Важно обратить внимание на сохранение смоделированной композиции и соответствие ее заданной теме.

В завершении выбирается наиболее выразительный графический вариант подачи композиции.

П р и м е р.

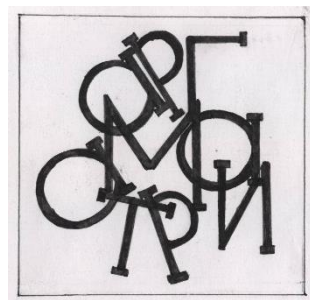

2. Упражнение - Разряжение от центра формата.

Цель и условия задания те же, что и в первом.

Задача – создать насыщенную к центру формата композицию.

Пример:

Переходя к следующим упражнениям необходимо дать определение некоторых важных качеств построения и развития композиций.

Центр композиции – это место, ядро или элемент, (тогда его можно определить, как доминанта) вокруг которого на гармоничной основе объединяются элементы или части композиции, усиливающие ее внутреннюю взаимосвязь. Композиционный центр (доминанта) подчеркивает целостность и единство всей композиции, соответствует главной ее части, подчиняя себе все остальные элементы.

Метр – простейшая закономерность в композиции, вид зависимости между отдельными элементами, на основе которой строится повторение форм и интервалов. Простейший метрический повтор – одинаковые элементы с одинаковым повтором интервала. Сложный метрический ряд – в композиции используют одновременно несколько рядов метрического повтора, которые координируются относительно друг друга. В этих случаях важна группировка элементов внутри рядов в определенные общности, иначе повтор может перестать восприниматься как закономерность. Метрическая композиция характеризуется статичностью.

Статичность – это эмоциональная оценка состояния покоя и равновесия формы; отсутствие движения, неизменяемость массы или пространства внутри композиции по всем направлениям ее развития. Выражается устойчивостью, ощущением покоя.

Ритм – это последовательно закономерное изменение (нарастания или убывания) какого-либо определенного, визуально воспринимаемого признака или свойства в композиции. Характеризуется динамикой.

Динамичность в композиции – организация зрительного движения при помощи определенных направлений развития композиции: нарастания или убывания масс, изменением одного или нескольких признаков, или свойств. Используя данное свойство можно выявлять и привлекать внимание к главному элементу композиции.

Для закрепления данных определений выполняются несколько коротких упражнений.

На формате 10-15 расположить линейно-ритмические построения:

- горизонтальная композиция, состоящая из чередующихся, с одинаковым интервалом, прямых, одинаковой толщины.
- вертикальная композиция на тех же условиях.
- горизонтальная композиция на прямых линиях, где ширина интервалов, а также и высота линий или нарастает, или убывает.
- вертикальная композиция на тех же условиях.

По ходу выполнения данных упражнений можно вводить дополнительные фигуры в сочетании с прямыми линиями.

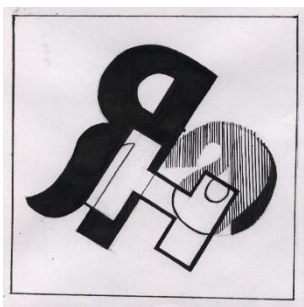
Итоговым заданием, для закрепления данного материала, может служить шрифтовая композиция с выявлением центра.

3. Упражнение - Центр композиции.

На прямоугольном формате (в зависимости от набора и рисунка геометрических фигур можно использовать формат квадрата) поместить композицию, выстроенную по принципу выявления центра. За исходный материал ученик берет по желанию и свое имя или фамилию. Визуальным центром будет являться буква, на которую падает ударение. Порядок работы такой же, как и в первых упражнениях.

- стилизация
- моделирование на стадии эскиза нескольких вариантов
- выбор и прорисовка одного выбранного варианта
- графическая подача композиции

Материал: тушь, маркер, гелиевая ручка, компьютерная графика.

Симметрия и асимметрия.

Существует два основных противоположных принципа расположения элементов и частей композиции на плоскости и в пространстве. Принято считать, что они могут подчиняться либо законам симметрии, либо законам асимметрии.

Симметрия (греч. Symmetria – соразмерность) – полное соответствие частей целого относительно точки (центра симметрии), прямой (оси симметрии), плоскости (плоскости симметрии). Одно из наиболее сильных

средств, обеспечивающих цельность композиции. Существуют различные виды симметрии:

- антисимметрия – относительная симметрия, в которой симметрично расположенные части композиции имеют различие по одному контрастному (полярному) свойству. **Контраст** – отношение свойств сравниваемых элементов в композиции (размеров, масс, форм, положения в пространстве и т. д.), вид композиционной связи между элементами, при котором преобладает их резкое различие, неравенство, противопоставление. Характеризуется, как правило, динамикой.

- диссимметрия – нарушенная, частично расстроенная симметрия. Это нюансное отклонение от симметрии, т.е. несимметричное расположение некоторых частей целого, при котором основные элементы расположены симметрично. Эмоционально такая композиция, в целом, воспринимается как статичная структура с тенденцией к динамике. **Нюанс** – оттенок, переход, тонкое различие – это отношение свойств (размеров, масс, форм и т. д.) сравниваемых элементов композиции, когда явно преобладает сходство при незначительном различии.

- зеркальная симметрия – вид симметрии, при которой композиция делится на две зеркально тождественные части относительно воображаемой линии или плоскости. **Тождество** – состояние общего сходства, совпадения, одинаковости; равенство свойств объектов. Характеризуется статичностью.

- осевая симметрия – симметрия поворота или вращения – когда форма или ее части несколько раз совмещаются сами с собой при полном обороте вокруг точки или линии, носящей название точки или оси симметрии.

- симметрия переноса – состоит из совмещения формы самой с собой путем ее перемещения вдоль оси на определенное расстояние (период переноса). Примером является простой метрический ряд.

Целостность композиций, использующих зеркальную или поворотную симметрии, достигается выявлением симметричности заданного контура, а также осей или плоскостей симметрии, путем их закрепления доминантой или акцентом.

Акцент (ударение) – дополнительное выделение, подчеркивание какого-либо элемента в композиции путем его противопоставления по массе, форме всем остальным, но не его преобладание, для создания необходимой композиционной, смысловой, эмоциональной нагрузки в создаваемом решении.

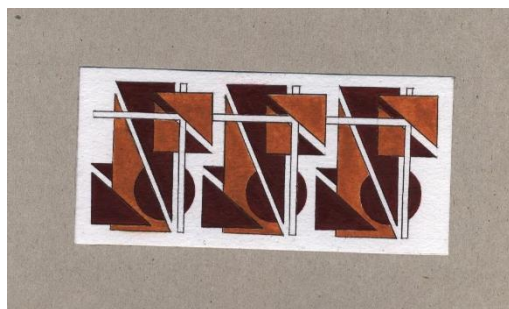
Общее условие выполнения данных упражнений – целостность композиционного решения; наличие упорядоченности и соподчиненности, главного и второстепенного в системе целого; взаимодействие фигур между собой (каждый элемент должен иметь связь /геометрическую или визуальную/ с остальными); уравновешенность в заданном формате; соответствие выстроенной композиции заданию.

Цель заданий: ознакомиться с закономерностями построения различных симметрий.

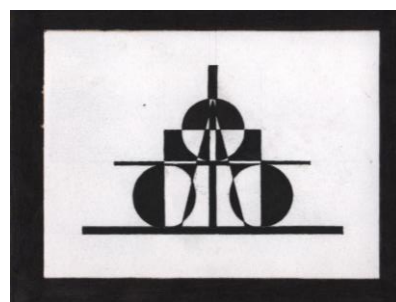
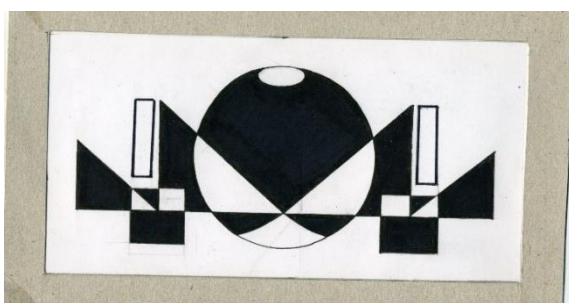
Исходный материал: сочетание не более трех геометрических фигур, одну из которых можно повторить, для дополнительных связей используется прямая или дуга.

4. Упражнение - Используя исходные материалы построить композицию симметрии переноса.

Вначале выполнения данного упражнения можно, соблюдая заданные пропорции, из цветной бумаги вырезать заданные геометрические фигуры и моделируя ими сложить наиболее выразительное их сочетание. Удачные решения зафиксировать на бумаге (два три варианта). На следующем этапе, используя копировальный материал (калька, пластик, компьютерные программы) построить законченный метрический ряд композиции симметрии переноса. Завершающим этапом является поиск графической подачи, подчеркивающее задуманное решение (орнаментальная полоса, геометрическая форма и т. д.), цельность восприятия композиции и ее выразительность.

5. Упражнение - Построить зеркально симметричную композицию под девизом «статичность».

6. Упражнение - Построить композицию симметрии поворота с выражением центра.

7. Упражнение - Построить дисимметричную композицию по замкнутой заданной схеме (трапеция, круг, прямоугольник, треугольник и т. д.).

Асимметрия – это понятие прямо противоположное симметрии, т.е. полное ее отсутствие или нарушение. Это один из методов организации пространственной формы, строящейся на основе зрительного восприятия

равновесия и соподчиненности частей, при помощи чего и достигается целостность и завершенность композиции. Существуют два принципа организации асимметричных композиций: с использованием структуры симметрии, а также полное ее отсутствие. К первому типу можно отнести некоторые виды сложных «симметрий».

Уравновешенная «симметрия» - системное, симметричное расположение асимметричных форм или целых частей композиции и решается за счет условного равенства масс (форм), а не их тождественности.

Квазисимметрия – сбалансированная асимметрия, в которой присутствует симметричный абрис композиции (симметричная схема), а в заполнении участвуют различные формы.

8. Упражнение - Используя заданные геометрические формы построить асимметричную композицию по заданной замкнутой схеме.

Условия выполнения задания – исходными формами могут быть правильные геометрические фигуры, а также их производные, число которых не ограничено. Схемой композиции является трапеция или параллелограмм.

Задачи – создать квазисимметричную, сбалансированную композицию, выдерживая условие равновесия и пропорциональности отдельных частей между собой и общего силуэта к формату.

9. Упражнение - Данное упражнение выполняется как зачетное по курсу «Свойства композиции».

Используя 4-6 разного масштаба и пропорций геометрические фигуры построить плоскостную композицию с выраженным центром.

Задача – практическое освоение и отработка категорий контраста и нюанса, масштаба и пропорций, симметрии и асимметрии, уравновешенности и выявление центра композиции. Важным условием является строгая соподчиненность всех элементов, составляющих целое, и их соотношение между собой, определяющее главный элемент, как центр композиции. Графическое решение – тоновой карандашный рисунок.

Как вариант: окончательное графическое решение можно представить в цвете.

Выразительность и образность композиции.

Линия, пятно, фактурность – основные средства графического исполнения и подачи композиции, выражающие ее эстетические и художественные качества: образность, выразительность, красоту и гармонию

10. Упражнение

На небольшом формате 10*15 см. сделать быструю зарисовку характерной линии.

Для выполнения данного упражнения необходимо заготовить несколько различных по тону, фактуре и цвету форматных листков бумаги. На каждом отдельном формате нарисовать линию, имеющую свой девиз (пушистая,

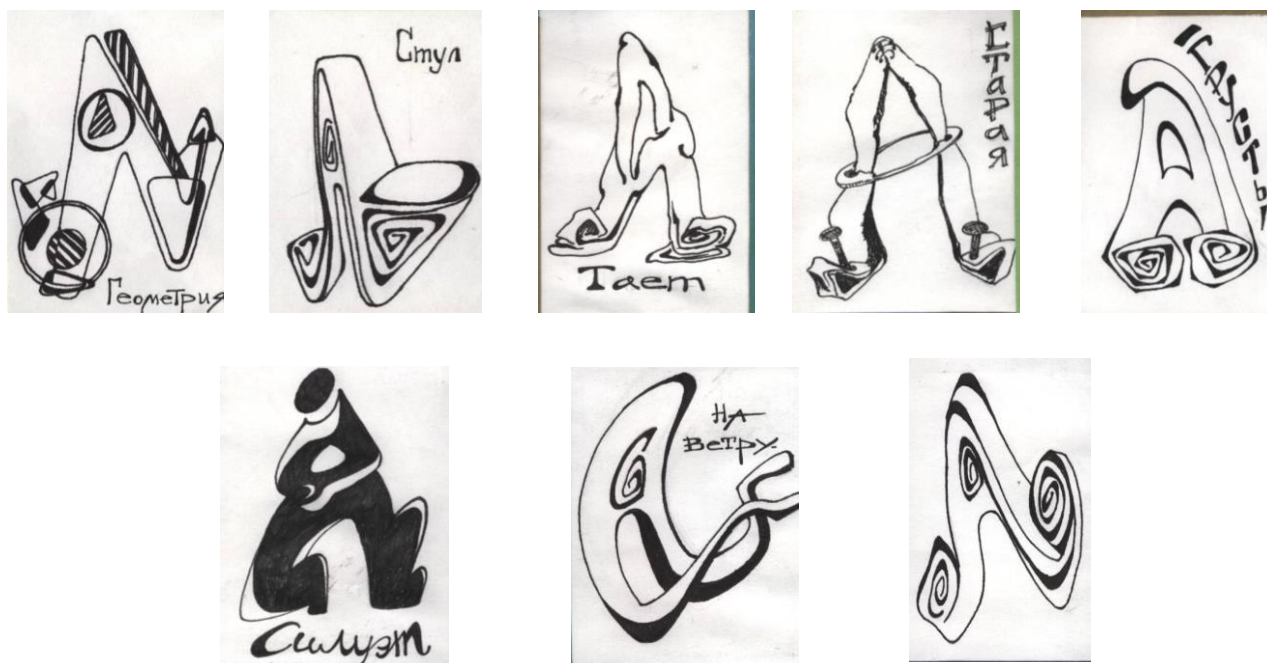

нескладная, злая, колючая, скромная, грязная, мягкая, переменчивая,двигающаяся, похожая, пляшущая и т. д.). Основная цель данного задания – различными средствами и техническими приемами добиться выразительности образа линии, заданного девизом.

11. Упражнение - Эмоциональное состояние.

На формате 10*10 см. вычертить или отрисовать любую букву алфавита, которая останется как базовая. На остальных, заготовленных форматах изобразить данную букву под различными девизами, меняя силуэт, характер и образ, но сохранив при этом основные характерные черты базового написания (сохранив узнаваемость). Используемые девизы: буква-радость, старая, сломанная, на ветру, тает, силуэт, геометрия, стул и т. д.

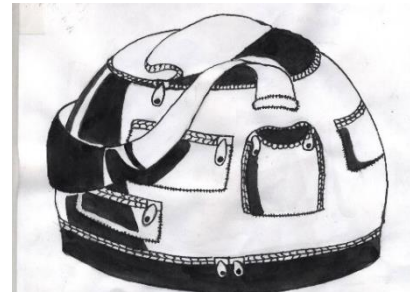
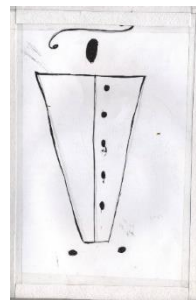
Основная цель задания – придумать и выразить в рисунке соответствующий девизу образ начального изображения.

Данное упражнение можно повторить, взяв исходным материалом характерный овощ или фрукт, например, вилок капусты, яблоко, банан и т. д.

12. Упражнение - Метаморфозы.

Нарисовать с натуры два разнохарактерных предмета быта, например, высокий кофейник и простой чайник. Сравнивая предметы между собой и, отмечая характерные черты каждого придать им необычную форму по замыслу – сумка, стул, вид изнутри, силуэт человека, кот, и т.д.

13. Упражнение - Выражение образа

Шар. Ком. Оборотень. Призрак. Облако. Пар. Замок. Замок. Монстр. Перо. Колесо. Стоп. Вода. Мусор. Огонь. Свет. Забор. Шлем. Взрыв. Злодей. Ключ. Стена. Излом. Колба. Эхо. Закат. Место. Диван. Иероглиф. Агрессия. — примерные ключевые слова, используемые для выполнения композиции.

Выполняя данное задание, на начальной стадии важно определить основные характеристики образно-композиционного решения поставленной темы.

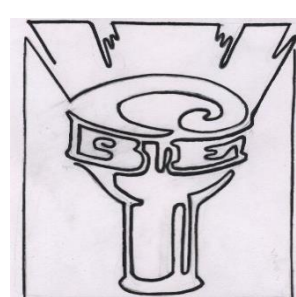
Каждое слово из данного набора вызывает определенные ассоциации с формой и эмоциональным состоянием (покоя, теплоты, нарушения, прозрачности, движения и т. д.).

1. Анализируя данное состояние и применяя соответствующие характерные свойства и качества построения композиции нужно выполнить несколько абстрактных образных зарисовок, используя простые геометрические фигуры и линии.

2. Выстроив композицию, соответствующую и наиболее выражающую образ заданного слова, нужно вписать или преобразовать геометрические фигуры в буквы, не нарушая при этом общий строй композиции.

3. Найти наиболее характерный способ подачи в формате, как средство, используя или линию, или пятно.

Пример: заданное слово – СВЕТ.

Заключительное упражнение по плоскостной композиции.

14. Упражнение - Шрифтовая композиция.

Построить асимметричную шрифтовую композицию под девизом «АЗБУКА».

«Набор букв», «Детская», «Стихотворная», «Сигнальная», «информация», «Знания».

1. Из предлагаемого ряда ключевых слов, связанных с восприятием слова «Азбука», необходимо выбрать одно и выстроить ассоциативный ряд слов, характеризующий выбранную тему. «Детская» - веселая, хаотичная, игровая и т.д.

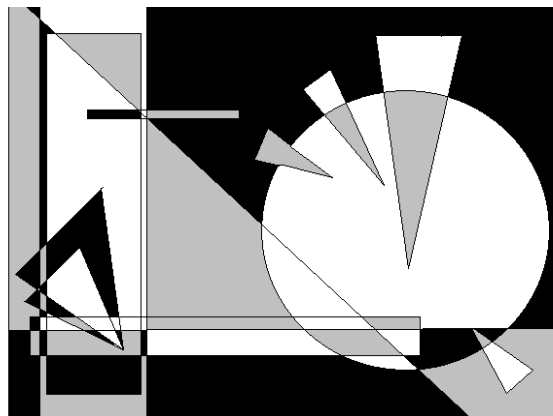
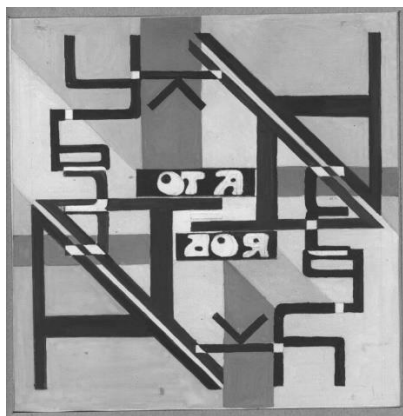
2. Анализируя полученную характеристику темы «Детская азбука», необходимо подобрать те свойства и качества композиции, которые ей соответствуют. Веселая, игровая – динамичная, ритмично развивающаяся в нескольких направлениях, легкая, контрастная.

3. Линия, полоса, квадрат, прямоугольник, треугольник, окружность или овал – это те геометрические фигуры, которые лежат в основе любого шрифта, соответственно весь предполагаемый ряд можно использовать в процессе построения композиции.

4. Руководствуясь качественными характеристиками и выстроенным образом будущей композиции, нужно выполнить 3 – 4 эскиза. Один из вариантов, наиболее точно отражающий заданную тему, доработать в чистовой вариант.

5. Подобрать (или нарисовать) шрифт, соответствующий характеристикам и образу названия композиции. Не нарушая общий строй развития, равновесия и целостности композиции, преобразовать простые геометрические фигуры в соответствующие им буквы, строки или целые тексты.

Пример: вариант композиции геометрических фигур «Детская азбука».

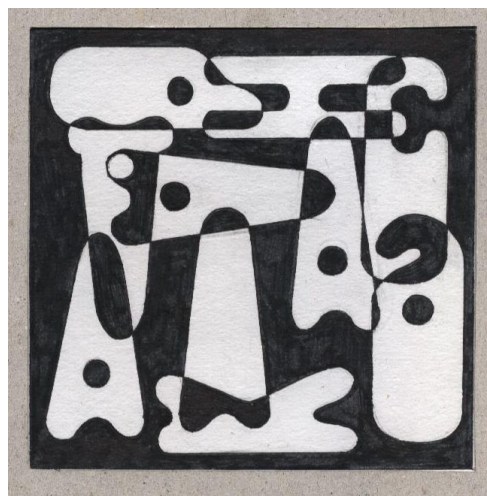
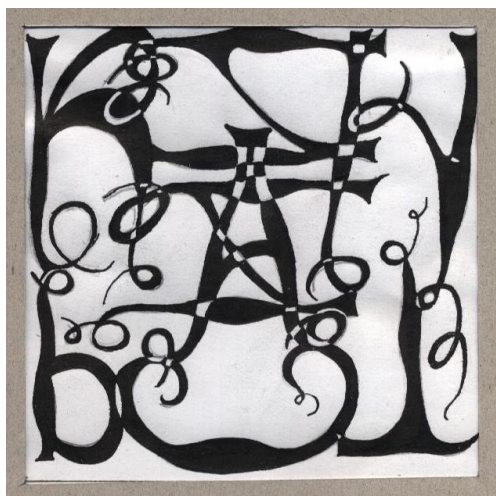
Список использованной литературы:

1. Общие требования к вступительному экзамену по композиции. Новосибирск 1997.
2. Рисунок и композиция «Архитектор» 2001, Урал ГАХА.
3. Композиция. Основные понятия: «Симметрия» и её виды. Новосибирск, 2002.
4. Графический дизайн. Москва 2006.
5. Шорохов Е.В. «Основы композиции». Москва «Просвещение» 1973.

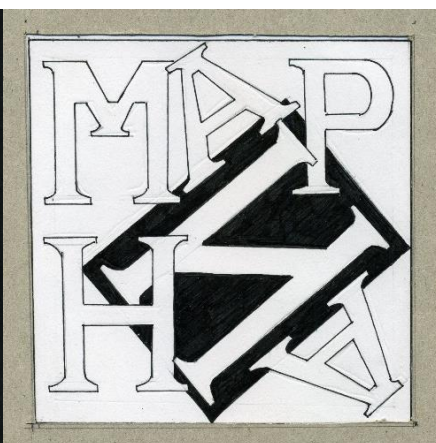

Приложение:

Упражнение - Работа с форматом.

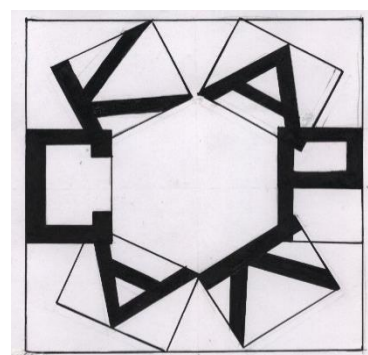
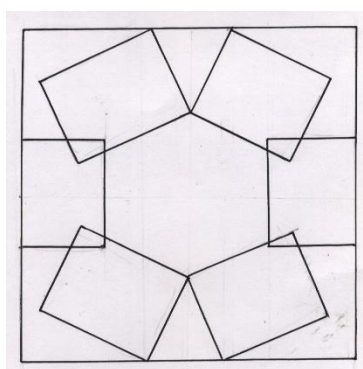
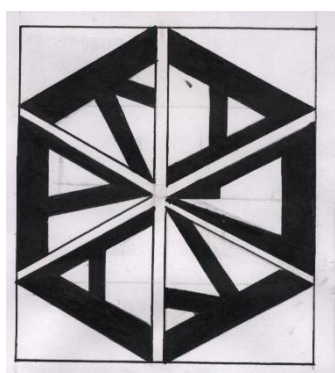
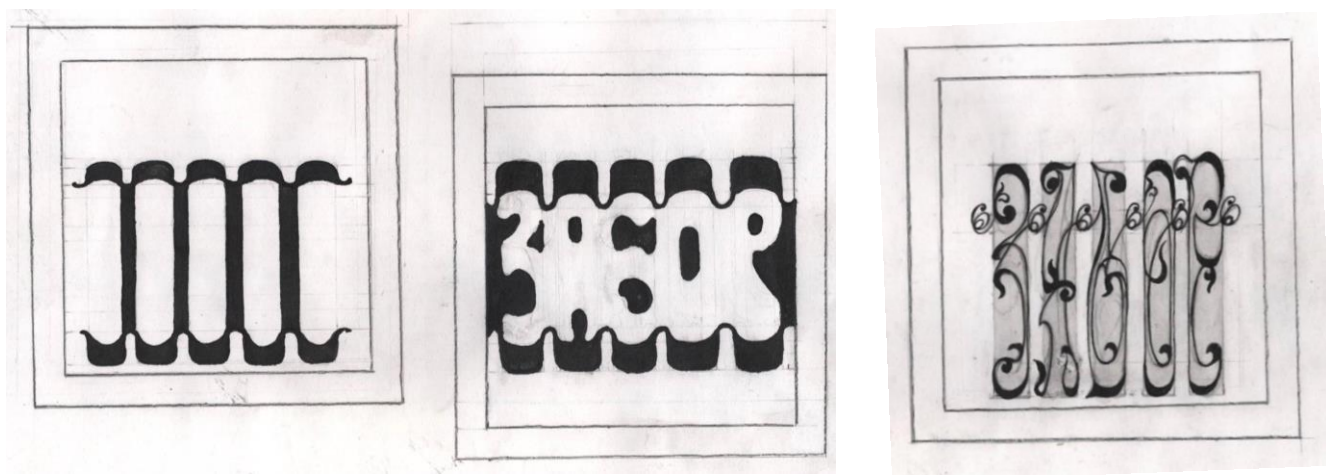
Упражнение - Выявление центра.

Упражнение - Насыщение, разряжение

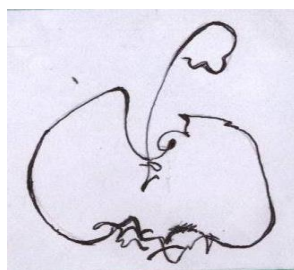
Упражнение – Метрические. Образные шрифтовые композиции

Слово – образ. СТОП. ОГОНЬ. ПРИЗРАК. ДИВАН.

Упражнение – Эмоциональное состояние. Яблоко

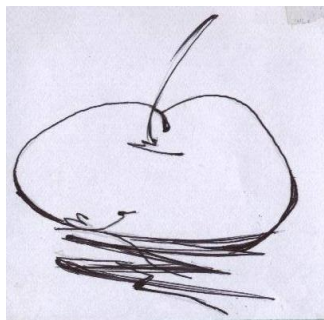

Весельчак

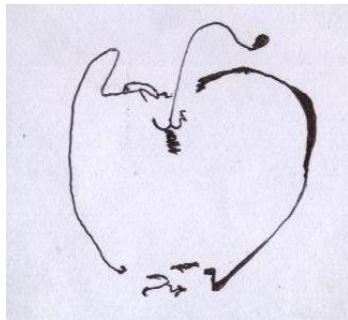
Усталость

Хулиган

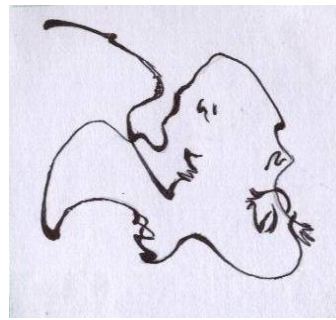

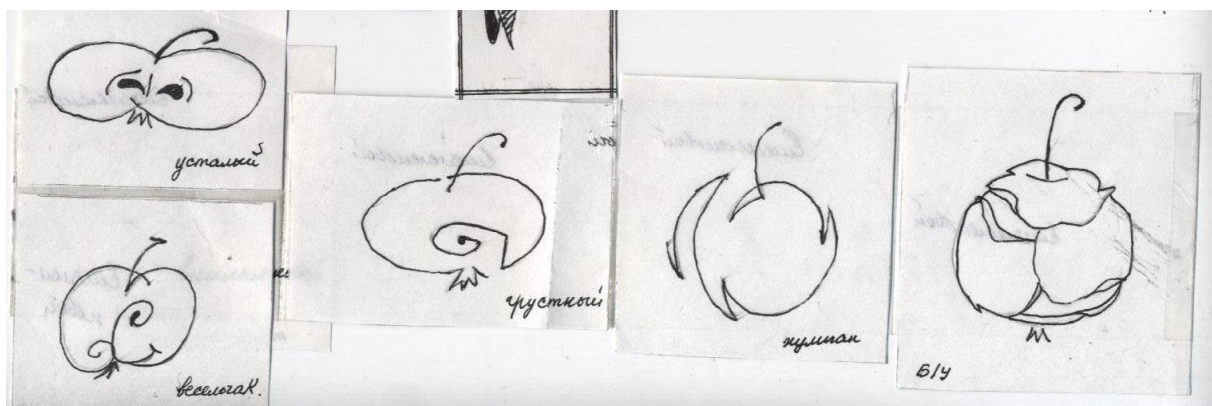
Толстый

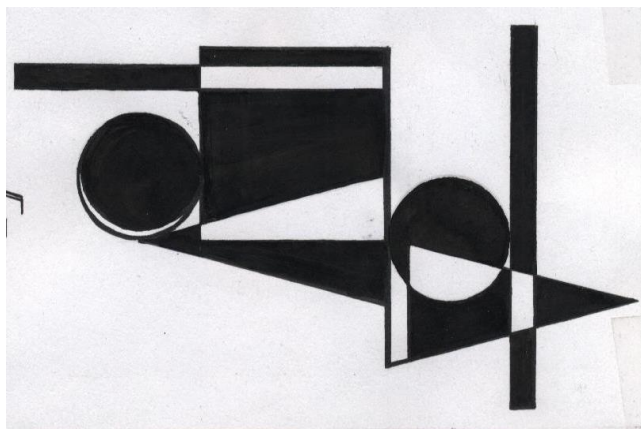
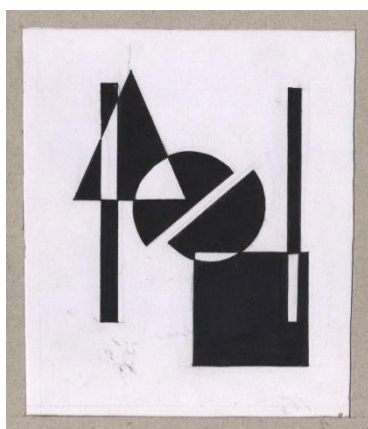
Грустный

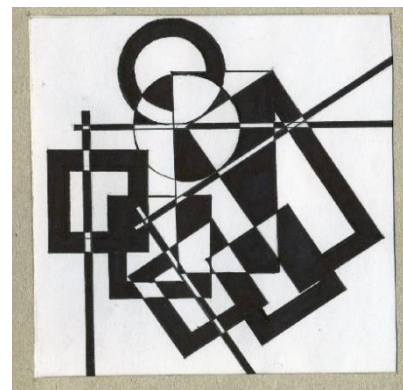
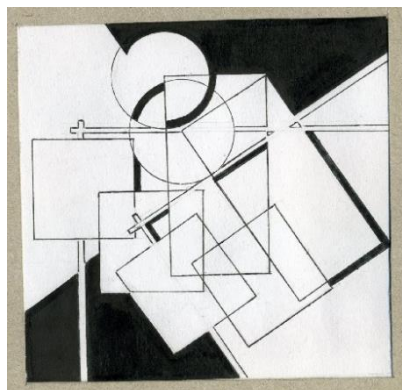
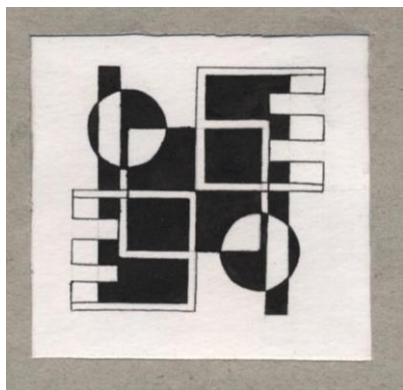
Бывший в употреблении

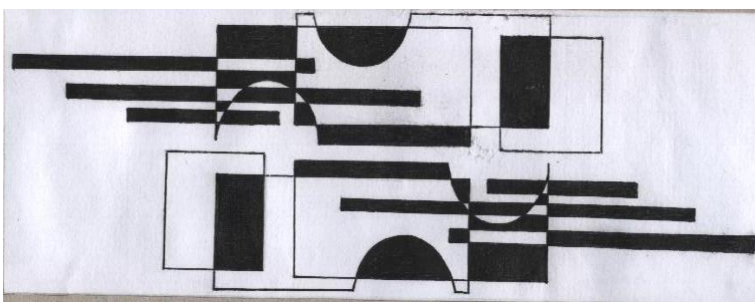
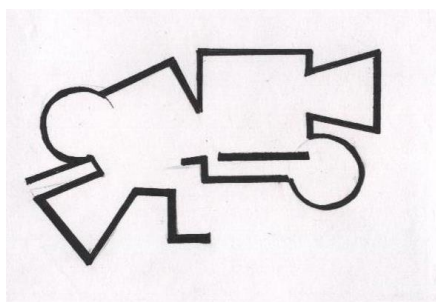

Упражнение – Антисимметрия

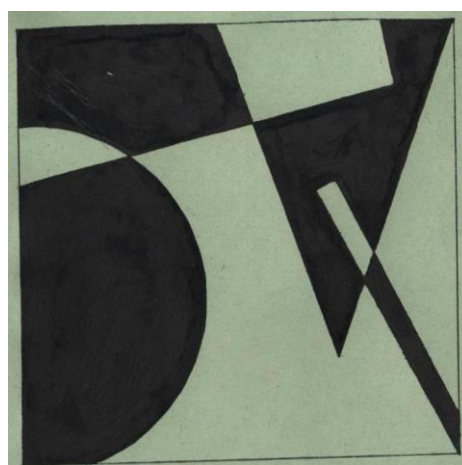
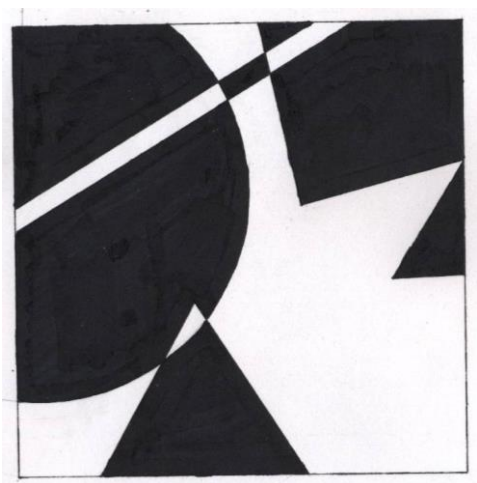
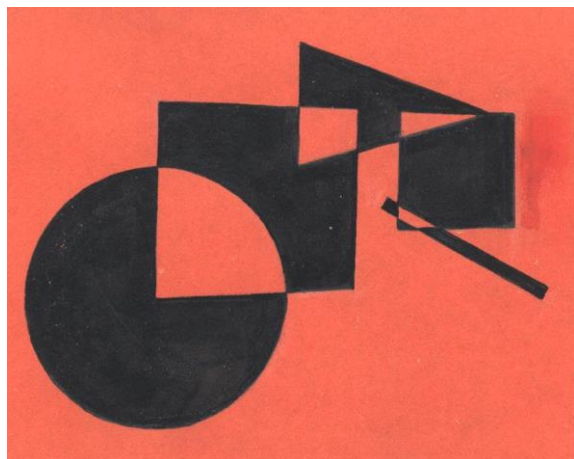

Упражнение – Симметрия поворота

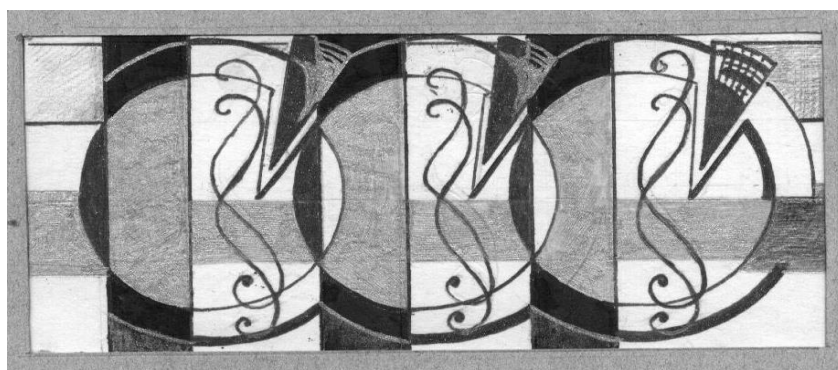

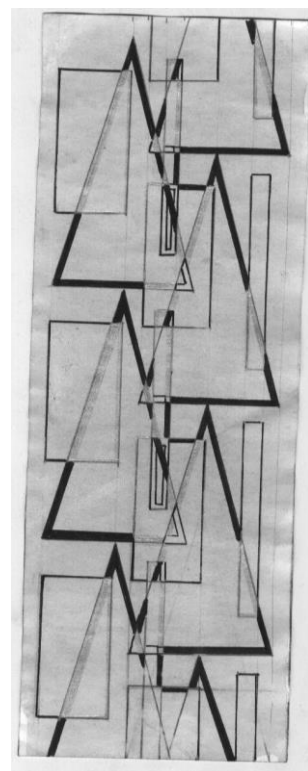
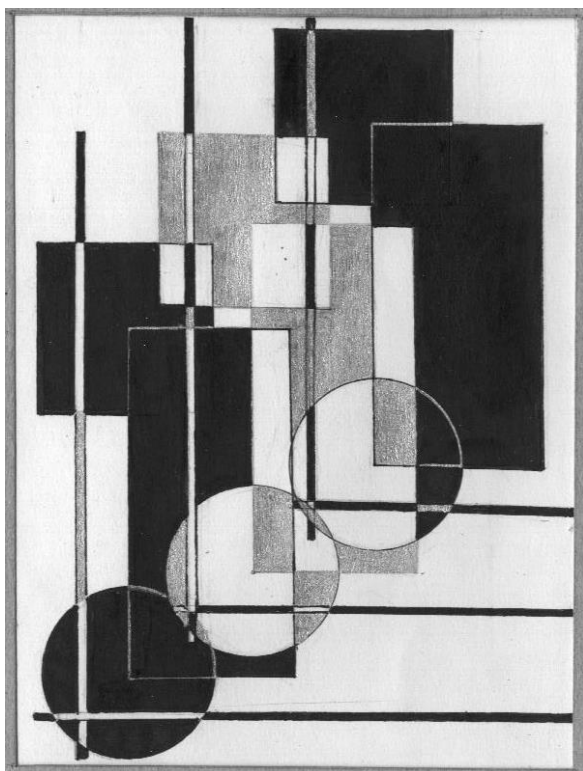
Упражнение – Композиция по заданной схеме

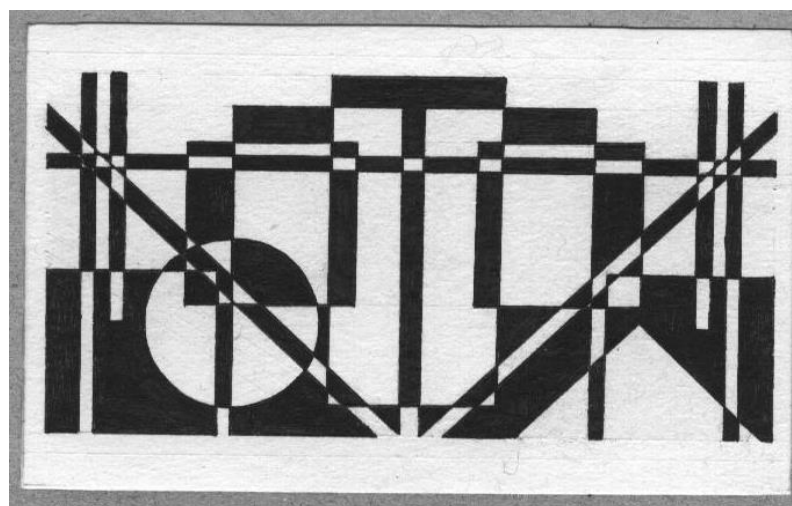
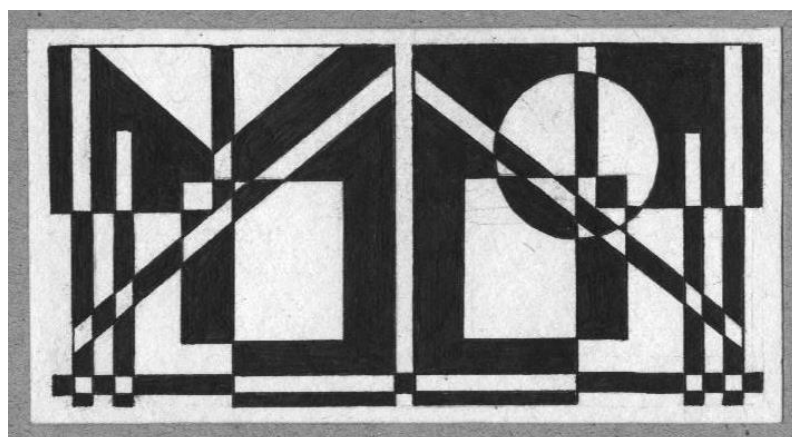
Упражнение – Симметрия повтора

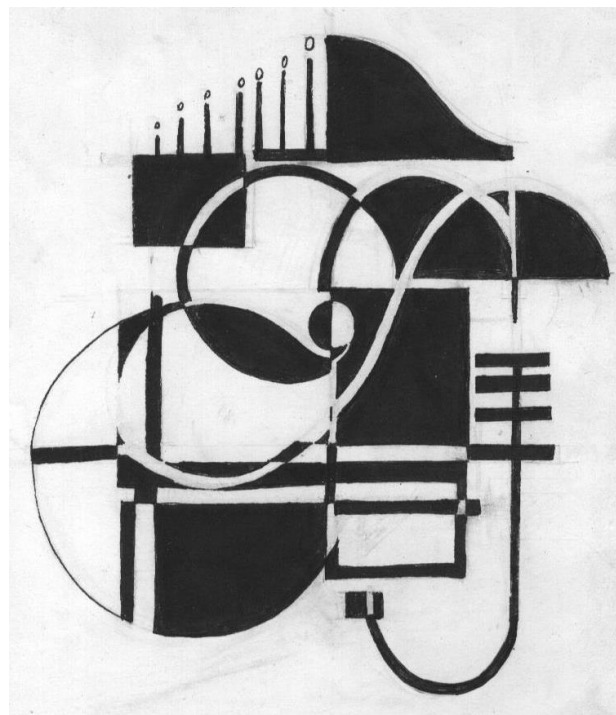
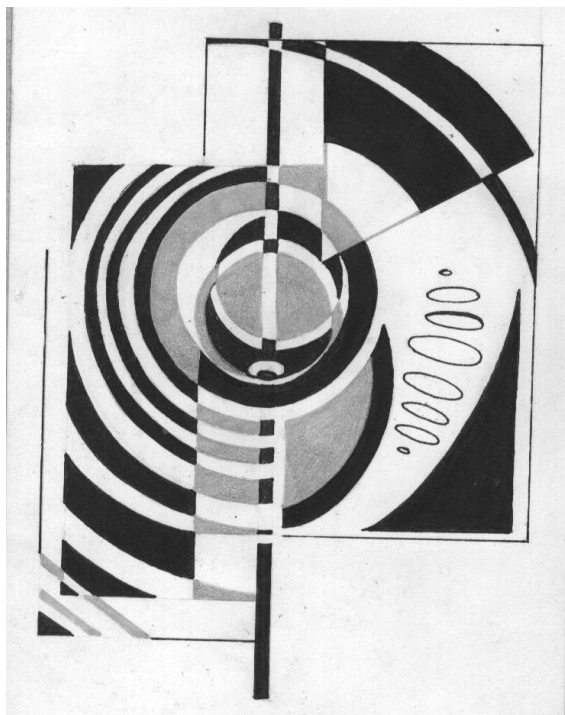

Упражнение – Дисимметрия

Упражнение – Асимметрия

Упражнение – Плоскостная композиция

