

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«ИРКУТСКИЙ ТЕХНИКУМ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА»**

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ ИО ИТАС

/Б.А. Михайлов/

Приказ № 35 от «29» 01 2018 г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
(ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ) ПРОГРАММА
«ТЕМАТИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ»**

Продолжительность обучения – 36 часов

Форма обучения – очная

Категория обучающихся – учащиеся и
выпускники общеобразовательных
организаций

Иркутск, 2018

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Тематическая композиция» разработана на основе требований Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г., учебного плана ГБПОУ ИО ИТАС.

Программа рассчитана на краткосрочное обучение выпускников общеобразовательных организаций и лиц, готовящихся к поступлению в техникум на программу среднего профессионального образования по специальности «Реклама».

Организация: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский техникум архитектуры и строительства» (ГБПОУ ИО ИТАС)

Разработчик:

1. Сокольская О.Б., преподаватель ГБПОУ ИО «Иркутский техникум архитектуры и строительства»

Программа рассмотрена и одобрена на заседании предметно-цикловой комиссии архитектурно-строительного профиля

Протокол № 5 от « 24 » января 2018 г.

Председатель ПЦК /Фисаченко Н.В./

Заместитель директора по учебно-методической работе / Кузнецова Е.Н. /

«24» января 2018 г.

СОДЕРЖАНИЕ

	СТР.
1. ПАСПОРТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ (ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ) ПРОГРАММЫ	4
1. Цель реализации программы	4
2. Планируемые результаты освоения программы	4
3. Срок освоения программы	5
4. Формы обучения	5
5. Режим занятий	5
6. Методы обучения	5
2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН	6
3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК	7
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ	7
5. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	8
6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ	9
7. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ	10

I. ПАСПОРТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ (ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ) ПРОГРАММЫ

1.1 Цель реализации программы

Программа предназначена для обучающихся и выпускников общеобразовательных организаций, готовящихся к сдаче вступительных испытаний творческой направленности по основам композиции.

Целью реализации программы является удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в совершенствовании знаний и умений в области художественно-творческой подготовки, необходимой для будущей профессиональной деятельности по специальности Реклама.

Обучение по данной программе способствует формированию у обучающихся основных понятий о композиции и умений применения композиционных законов, необходимых в области художественного проектирования.

Данная программа, позволяет решать не только собственно обучающие задачи, но и создает условия для формирования и развития творческих способностей обучающихся, выявление из их числа наиболее способных и талантливых личностей, профессионального самоопределения выпускников общеобразовательных организаций.

Достижение поставленной цели возможно путем решения следующих задач:

- формирование у обучающихся комплекса специализированных знаний и умений по выполнению учебных и творческих работ, позволяющих в дальнейшем осваивать образовательную программу среднего профессионального образования;

- приобретение опыта творческой деятельности;

- развитие художественного воображения, зрительного восприятия.

Актуальность настоящей общеобразовательной программы определяется запросом со стороны обучающихся на программы художественного развития, направленные на подготовку к освоению основной образовательной программы среднего профессионального образования, раскрывающие творческие способности обучающихся.

1.2. Планируемые результаты освоения программы

В результате освоения программы обучающийся **должен уметь**:

- изображать отдельные предметы, группы предметов с натуры с учетом перспективных сокращений;
- определять в процессе анализа основные пропорции, составляющие композицию предметов, и правильно располагать их на листе определенного формата;

- определять и передавать основные тоновые отношения;
- пользоваться изобразительными материалами и техническими приемами;
- передавать заданную тематику композиции.

В результате освоения программы обучающийся **должен знать:**

- принципы образования структуры объема и его формообразующие элементы;
- приемы нахождения точных пропорций;
- способы передачи в рисунке тоновой информации, выражающей пластику формы предмета;
- основы композиционных закономерностей, стилевых особенностей и конструктивной логики отдельных предметов и их групп.

1.3. Срок освоения программы

Трудоемкость обучения по программе составляет 36 часов, включая все виды работы обучающегося.

1.4. Формы обучения

Форма обучения – очная.

1.5. Режим занятий

Режим занятий определяется календарным учебным графиком.

Продолжительность академического часа составляет 45 минут. Перерыв между занятиями 10 минут.

Занятия проводятся в группах численностью 10-15 человек.

Условия набора обучающихся в группу: принимаются все желающие.

1.6. Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач программы используются следующие методы обучения:

- словесный: объяснение, беседа, рассказ;
- наглядный: показ, наблюдение, демонстрация приемов работы;
- практический: выполнение практических заданий, направленных на овладение комплексом специальных умений;
- эмоциональный: подбор репродукций и иллюстраций, аудио и видео ряда.

Формы проведения занятий – мастер-класс, вернисаж, выставка, смотр-конкурс творческих работ.

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

**дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы
«ТЕМАТИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ»**

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ ИО ИТАС

_____/Б.А. Михайлов/

« ____ » _____ 2018 г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы «ТЕМАТИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ»

Программа предназначена для обучающихся и выпускников общеобразовательных организаций, готовящихся к сдаче вступительных испытаний творческой направленности по основам композиции.

Целью реализации программы является удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в совершенствовании знаний и умений в области художественно-творческой подготовки, необходимой для будущей профессиональной деятельности по специальности Реклама.

Категория обучающихся – выпускники общеобразовательных организаций

Срок обучения - 36 часов

Форма обучения - очная

Форма итоговой аттестации – практическая работа

№ п/п	Наименование разделов (дисциплин / модулей)	Максимальная нагрузка, всего часов	В том числе			
			самостоятельная работа	лекции	Практические занятия	Форма контроля
УД.00	Учебные дисциплины	36	0	2	34	
УД.01.	Композиция	32	0	2	30	
1.	Техника и материалы. Восприятие форм.	2	-	2	-	Устный опрос
2.	Упражнения по освоению рисунка с натуры	30	-	-	30	Практическая работа
ИА	Итоговая аттестация	4	-	0	4	Практическая работа
	Итого:	36	0	2	34	

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

№ п/п	Наименование курсов / разделов (дисциплин / модулей)	Период	Количество часов	Количество календарных дней
1	УД.01. Композиция	1 неделя	36	6
	Итого		36	6

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Наименование разделов (модулей) и тем	Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная работа	Объем часов	Форма контроля	
1	2	3	4	
Раздел (Модуль) 1. Основы композиции		36		
Тема 1.1. Техника и материалы. Восприятие форм. Упражнения по освоению рисунка с натуры	Содержание		Устный опрос	
	1.	Начальные сведения о композиции. Оборудование, материалы. Точка. Линия. Плоскость. Основные понятия. Виды композиций: локальная, фронтальная, объемная, пространственная, многоэлементная. Типы композиции: сложно-изобразительная, декоративно-тематическая, композиция предметных форм, формальная.		
	2.	Пропорции. Светотень. Пропорциональность частей композиции. Светотень.		
	3.	Перспектива. Законы композиции. Равновесие в композиции: симметрия и асимметрия. Композиционный центр, способы выявления. Средства гармонизации композиции.		
	Практические занятия			30
	1.	Тематическая композиция «Радость»		6
2.	Тематическая композиция «Город»	6		
3.	Тематическая композиция «Природа»	6		
4.	Тематическая композиция «Знания»	6		
5.	Тематическая композиция «Праздник»	6		
Итоговая аттестация Тематическая композиция «Грусть»		4	Практическая работа	
Всего		36		

5. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

5.1. Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета рисунка. Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: тумба, мольберты, табуреты, столы, стулья.

Технические средства обучения: компьютер, проектор, доска

5.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Федоровский Л.Н. Основы графической композиции. Издательство В. Шевчук, 2015.

Дополнительные источники:

1. Иванова Г.И., Мальгин В.И., Степанов А.В. Объемно-пространственная композиция. Архитектура-С, 2014

Электронные ресурсы:

1. Электронный ресурс «Композиция в дизайне рекламы», форма доступа: https://studopedia.su/19_42781_kompozitsiya-v-dizayne-reklami.html

5.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Занятия проводятся в аудиториях. Количество обучающихся в группе не более 15 человек. Практические работы выполняются на ватмане формата А4 и А3 графитными карандашами на мольбертах.

5.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих реализацию дополнительной общеобразовательной программы:

Высшее образование, направленность (профиль) которого, как правило, соответствует направленности дополнительной общеобразовательной программы, осваиваемой обучающимися, или преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).

Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует направленности дополнительной общеобразовательной программы, осваиваемой обучающимися, или преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).

При отсутствии педагогического образования – дополнительное профессиональное педагогическое образование; дополнительная

профессиональная программа может быть освоена после трудоустройства. Обязательно обучение по дополнительным профессиональным программам по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Объектами контроля и оценки являются:

- знания, умения, навыки по изучаемому курсу;
- уровень и качество графических работ;
- мастерство, культура и техника исполнения работ;
- степень самостоятельности и уровень творческих способностей.

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
1	2
Уметь:	
изображать отдельные предметы, группы предметов с натуры с учетом перспективных сокращений	Оценка результатов выполнения практических работ
определять в процессе анализа основные пропорции составляющие композицию предметов, и правильно располагать их на листе определенного формата	Оценка результатов выполнения практических работ
определять и передавать основные тоновые отношения	Оценка результатов выполнения практических работ
пользоваться изобразительными материалами и техническими приемами	Оценка результатов выполнения практических работ
передавать заданную тематику композиции	Оценка результатов выполнения практических работ
Знать:	
принципы образования структуры объема и его формообразующие элементы	Устный опрос Оценка результатов выполнения практической работы
приемы нахождения точных пропорций	Устный опрос Оценка результатов выполнения практической работы
способы передачи в рисунке тоновой информации, выражающей пластику формы предмета	Оценка результатов выполнения практической работы
основы композиционных закономерностей, стилевых особенностей и конструктивной логики отдельных предметов и их групп	Устный опрос Оценка результатов выполнения практической работы

7. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

7.1. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

7.1.1. Цель итоговой аттестации:

Итоговая аттестация по программе проводится в целях определения уровня теоретических знаний и практических умений по основам композиции, а также наличия творческих способностей к художественно-графической деятельности у поступающих.

7.1.2. Форма аттестации:

Обязательной формой аттестации по итогам освоения дополнительной образовательной (общеразвивающей) программы является итоговая практическая работа «Тематическая композиция «Грусть»»

Необходимо выполнить композицию на заданную тематику. Передать на листе светотеневую моделировку композиции и тематику постановки.

Рисунок выполняется на бумаге (ватмане) формата А3 графитными карандашами (Н, НВ, В, 2В).

Перед началом итоговой аттестации проводится объяснение целей и задач, требований к выполнению экзаменационного задания и критериев оценки выполненной работы.

Время выполнения итогового задания – 4 академических часа.

7.1.3. Требования к выполнению экзаменационного задания:

Требования к выполнению экзаменационного задания

Выполнить композиционное решение на листе бумаги (определение размеров и места композиции на листе).

Нарисовать композицию с соблюдением тематики.

Выполнить художественное построение композиции.

Доминанту композиции сделать более мягкими карандашами.

Выполнить светотеневое решение композиции. Передать объём и пространство композиции с учётом светотеневых градаций.

Определить основные тоновые отношения композиции и фона.

7.1.4. Критерии оценки результатов итоговой работы

Экзамен оценивается по пятибалльной шкале в зачетной дифференцированной системе:

1. тематическое соответствие (0–5 баллов);
2. качество графического исполнения (0–5 баллов);
3. законченность композиции (соблюдение законов композиции) (0–5 баллов).

На основании вышеприведенных критериев выводится оценка (0–5 баллов).

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Задание. Выполнить композицию на заданную тематику. Передать на листе светотеневую моделировку композиции и тематику постановки.

Время выполнения итоговой работы – 4 часа

Оборудование: мольберт, листы формата А3, графитные карандаши Н, НВ, В, 2В.

Критерии оценки:

1. тематическое соответствие (0–5 баллов);
2. качество графического исполнения (0–5 баллов);
3. законченность композиции (соблюдение законов композиции) (0–5 баллов).

7.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Методические указания для обучающихся по выполнению практических работ

Рисование – это умение изображать на плоскости объемные формы без измерения и использования чертежных инструментов. Предметы отображаются так, как мы видим их в реальных условиях. Рисунок выполняется на глаз, с учетом пропорций и соотношений предметов. Он не имеет чертежной точности, но реалистичный рисунок – это наглядное изображение, понятное всем.

Инструменты для рисования и организации рабочего места

Инструментом для рисования являются обыкновенные графитные карандаши различной степени мягкости: ТМ, М, 2М (F, НВ, В, 2В). Для выполнения рисунка удобнее карандаш в «деревянной рубашке». Длина карандаша должна быть не менее 10-12 сантиметров. Во время работы надо следить за тем, чтобы карандаш был все время остро заточен. Заточенная часть грифеля 5-7 миллиметров. (рис.1)

Рис. 1.

Для рисования необходима плотная и гладкая (не глянцевая) бумага. Лучше всего подходит бумага, называемая «полуватманом» или «ватманом». Бумага крепится кнопками или скотчем к мольберту.

Необходимой принадлежностью для рисования является обыкновенная мягкая белая резинка. Для удобства резинку можно разрезать по диагонали.

Положение рисовальщика относительно рисуемого объекта должно быть таково, чтобы ничего не мешало свободному наблюдению за постановкой. Большое значение имеет выбранный ракурс, освещение постановки. Необходимо сесть на таком расстоянии, чтобы модель и часть окружающего пространства легко охватывалась взглядом без поворота головы. Оптимальное расстояние до постановки 1,5-3 метра. Лист должен быть расположен на расстоянии вытянутой руки, перпендикулярно углу зрения рисовальщика, что позволит избежать ошибок при линейно-конструктивном построении (рис. 2).

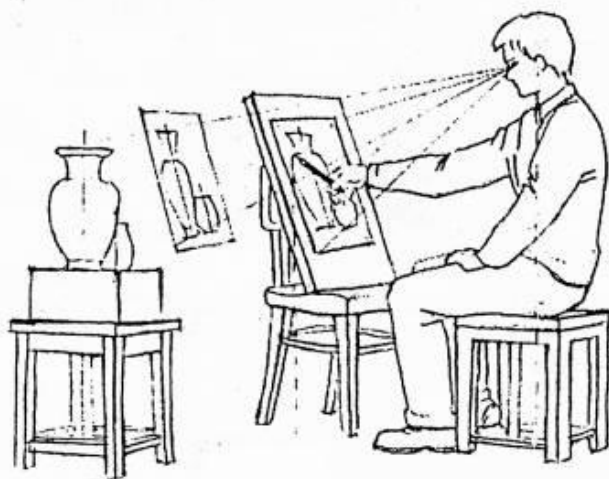

Рис. 2.

Композиция (composition – лат.) – со-расположение – упорядоченное соединение элементов.

Главные признаки композиции:

1. Целостность – внутреннее единство композиции;
2. Наличие доминанты – подчиненность второстепенного главному;
3. Уравновешенность – основа гармонии в композиции – статическая и динамическая.

Абстракция (abstractio — лат.) - удаление, отвлечение — приближённое к действительности изображение форм.

Типы композиции:

1. Замкнутая и открытая композиции.

Изображение с замкнутой композицией вписывается в рамку таким образом, чтобы оно не стремилось к краям, а как бы замыкало само себя.

Заполненность композиционного пространства при открытой композиции может быть двоякой. Или это уходящие за пределы рамки детали, которые легко представить вне картины, или это большое открытое пространство, в которое погружается доминанта композиции, дающая начало развитию, движению соподчиненных элементов.

2. Симметричная и асимметричная композиции.

Основная черта симметричной композиции – равновесие. Чтобы создать симметричную композицию необходимо определить границы изображения и ось симметрии, затем повторить рисунок в отражении.

Асимметричные композиции не содержат оси или точки симметрии, формотворчество в них свободнее.

3. Статичная и динамичная композиции.

Устойчивые, неподвижные, уравновешенные композиции статичного типа спокойны и молчаливы. Вызывают впечатление самоутверждения, несут в себе не иллюстративное описание, не событие, а глубину, философию.

Внешне неустойчивый, склонный к движению, открытости, динамичный тип композиции прекрасно отражает наше время с его культом скорости, напора, калейдоскопичности жизни, жаждой новизны, со стремительностью моды, с клиповым мышлением. Динамика часто исключает величавость, основательность, классическую завершенность.

Приемы и средства композиции:

1. Группировка

Этот прием является самым распространенным и, в сущности, самым первым действием при составлении композиции. Сосредоточие элементов в одном месте и последовательное разрежение в другом, выделение композиционного центра, равновесие или динамическая неустойчивость, статическая неподвижность или стремление к движению – все по силам группировке.

2. Наложение и врезка

По композиционному действию это группировка, перешагнувшая границы фигур. Размещение элементов или их фрагментов один под другим, частичное перекрытие силуэтов являются моделью композиционной схемы картины при передаче ближних, средних и дальних планов, линейной и воздушной перспективы.

3. Членение – вторичный прием, он, в общем-то, является обратной стороной группировки и имеет дело с уже имеющейся композиционной основой.
4. Ритм и метр
Метр – это равномерное чередование элементов. Равномерность – наиболее простая, маршеобразная форма ритма.
Ритм – это равномерное чередование элементов, с постоянно изменяющимся интервалом.
5. Контраст, нюанс и тождество
Контраст – соседство резко отличающихся друг от друга элементов.
Нюанс – соседство малоотличающихся друг от друга элементов.
Тождество – соседство одинаковых элементов.
6. Цвет
Три стандартных качества цвета – тон (собственно цвет), насыщенность и светлота – тесно связаны с очень важной характеристикой – яркостью. Именно яркость зрительно выделяет предмет, играет роль контраста.
7. Композиционные оси могут быть вертикальными, горизонтальными, диагональными и так называемыми перспективными (уходящими в глубину картины).
8. Симметрия прием; может быть простой, зеркальной, с поворотом и с наложением.
9. Фактура и текстура
Фактура – это осязательный характер поверхности: гладкость, шероховатость, рельефность.
Текстура – видимый рисунок поверхности (текстура древесины, ткани, мрамора и т.д.).
10. Стилизация – прием композиции; обобщение и упрощение изображаемых фигур по рисунку и цвету, приведение фигур в удобную для орнамента форму. Вторая ипостась стилизованных форм – средство дизайна, монументального искусства.

Ассоциация – психологическая связь представлений о различных предметах и явлениях, выработанных жизненным опытом. Фактически каждый предмет вызывает какую-либо ассоциацию, каждая форма выражает характер.

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.

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.

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

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.

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*

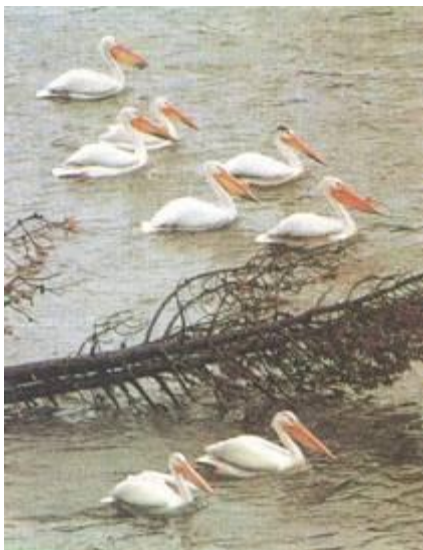
Ритм может быть задан линиями, пятнами света и тени, пятнами цвета. Можно использовать чередование одинаковых элементов композиции, например фигур людей, их рук или ног (ил. 39). В результате ритм может строиться на контрастах объемов. Особая роль отводится ритму в произведениях народного и декоративно-прикладного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

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

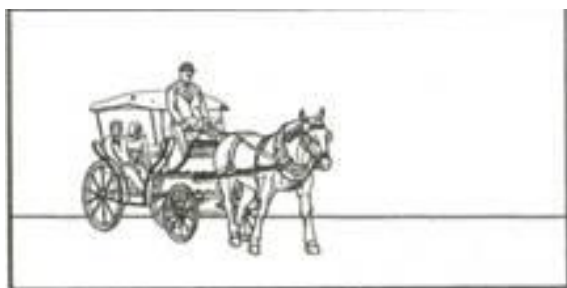
Кроме этого, изображение будет казаться движущимся, если его части воссоздают не один какой-либо момент движения, а последовательные его фазы. Обратите внимание на руки и позы плакальщиков древнеегипетского рельефа. Каждая из фигур застыла в определенном положении, но, рассматривая композицию по кругу,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

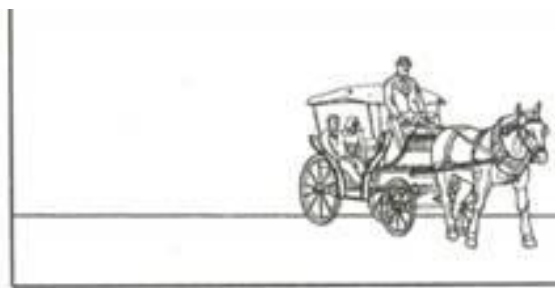

45. Плакальщики. Рельеф из гробницы в Мемфисе

В другом случае кажется, что конь остановился на полном ходу. Край листа не дает ему возможность продолжить движение (ил. 46б, 48).

а

б

46. Примеры передачи движения

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

48. П. ПИКАССО. *Торо и тореро.*

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».*

50. МИРОН. *Дискобол*

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

51. Е. МОИСЕЕНКО.

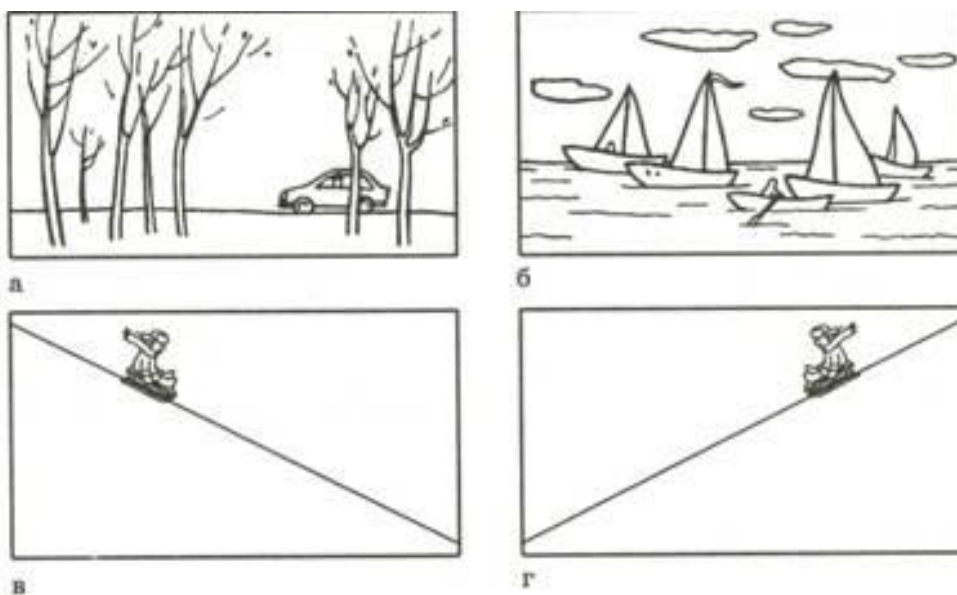
Вестники

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 нашего 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

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).

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.

Передача симметрии и асимметрии в композиции

Художники разных эпох использовали симметричное построение картины. Симметричными

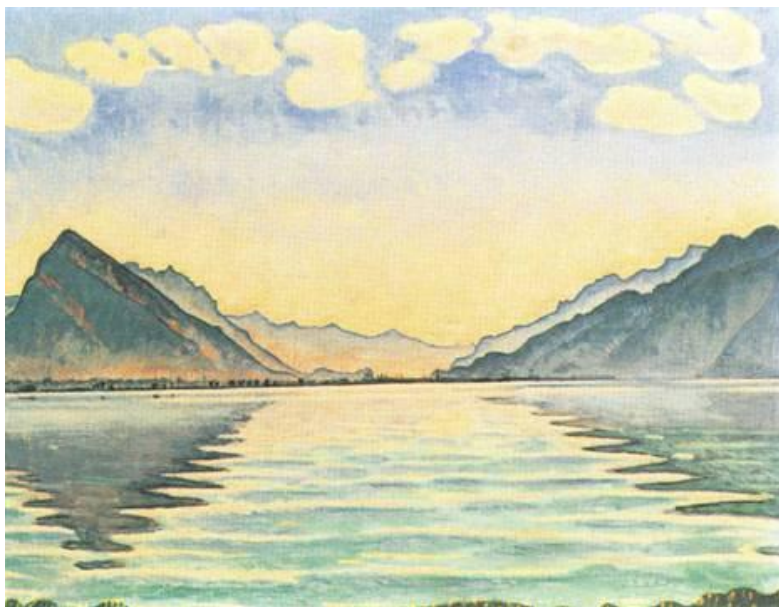
были многие древние мозаики. Живописцы эпохи Возрождения часто строили свои композиции по законам симметрии. Такое построение позволяет достигнуть впечатления покоя, величественности, особой торжественности и значимости событий (ил. 61).

61.

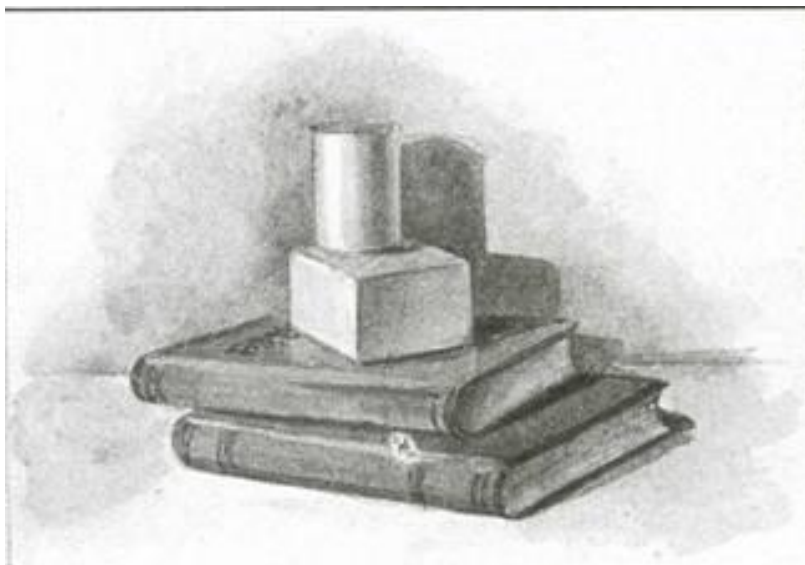
РАФАЭЛЬ. Сикстинская мадонна

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

62. *Ф. ХОДЛЕР. Озеро Тан*

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

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).

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

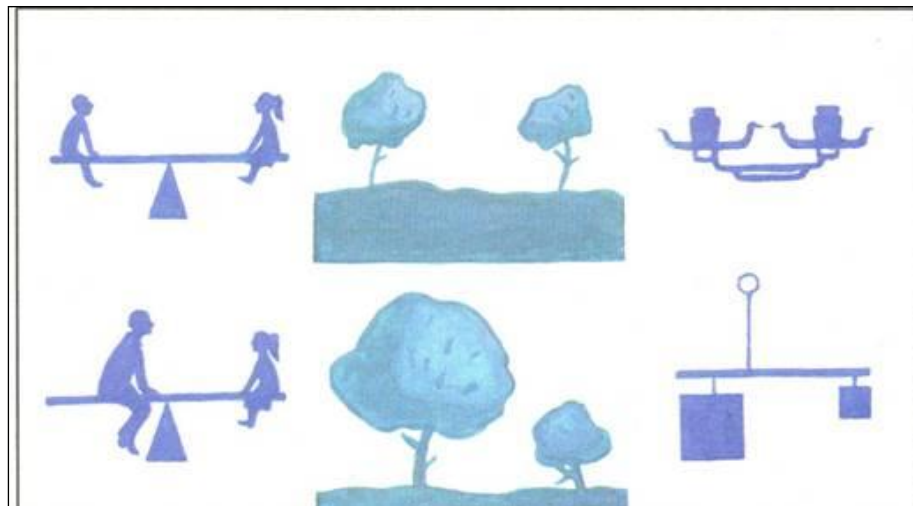
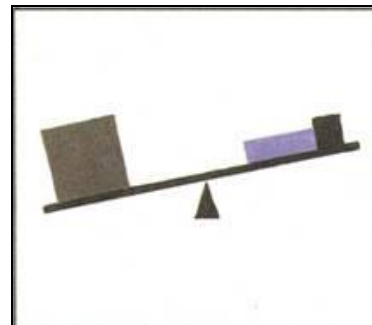
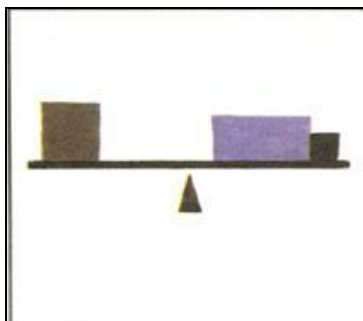
Композиционные правила, приемы и средства основаны на богатом опыте творческого мастерства художников многих поколений, но техника композиции не стоит на месте, а постоянно развивается, обогащаясь творческой практикой новых художников. Какие-то приемы композиции становятся классическими, и на смену им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

69. Уравновешенная композиция

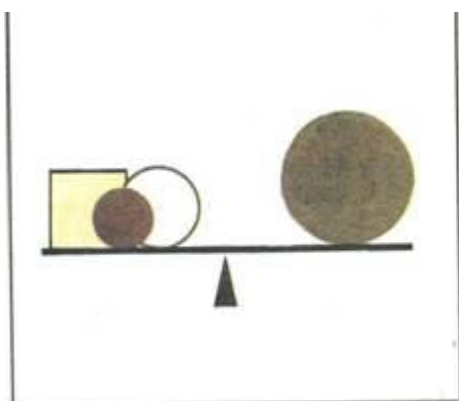
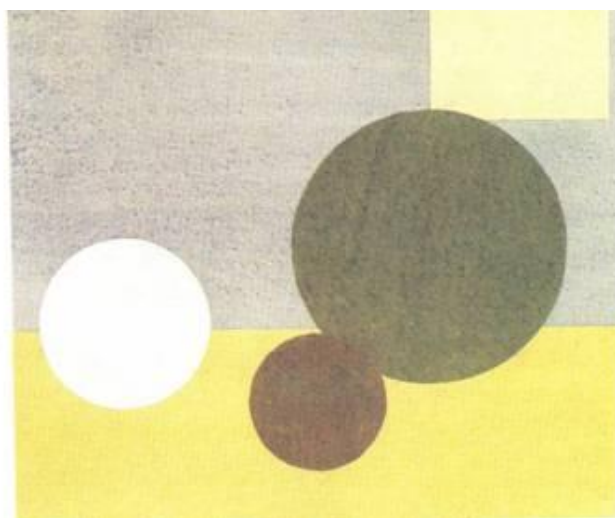
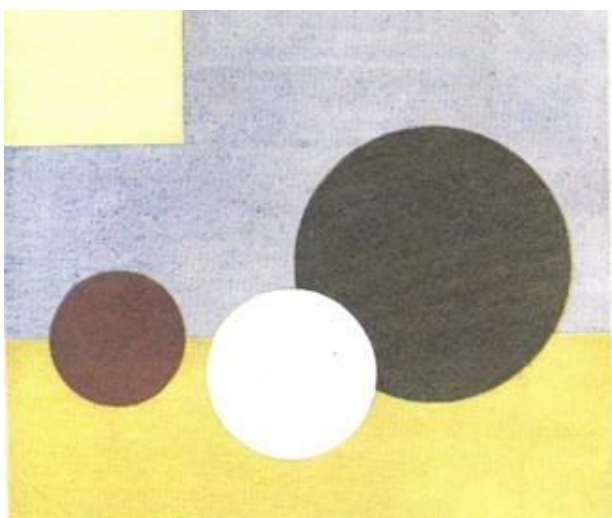
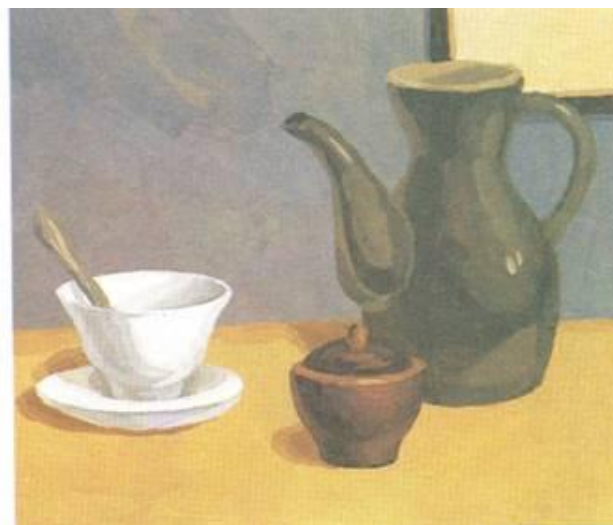
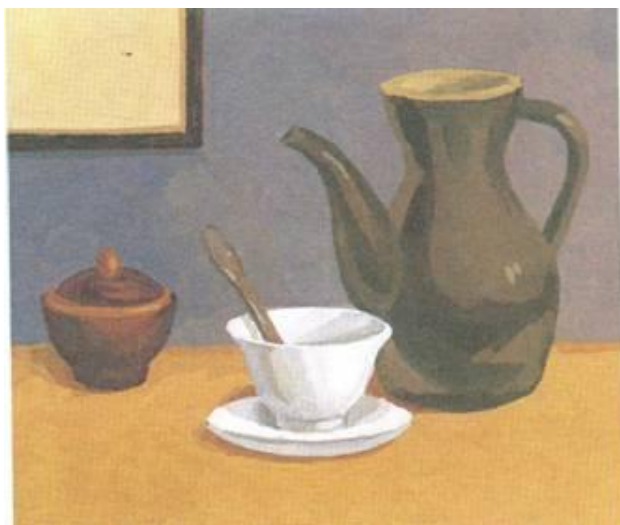

70. Неуравновешенная композиция

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.