Методическая разработка по композиции Александровой Ю. И.

Когда у обучающихся уже есть опыт работы с натуры, можно перейти к станковой композиции (картины, станковая графика, в отличие от книжной). Монументальная и декоративная живопись имеют свою специфику.
Художники понимают под композицией:
- размещение элементов изображения;
- организацию зрительного восприятия;
- непосредственно сочинительство.

Размещение элементов изображения.

Композиция всегда несет в себе определенный эмоциональный заряд. Она начинается с выбора формата.
Самым неподвижным и уравновешенным является квадрат, но так как человек, как правило, отрицательно воспринимает полное равновесие, квадрат является самым трудным и редко встречающимся форматом.
Обычный формат – с соотношением сторон 3:4 или 2:3. Вертикально вытянутый формат придает композиции торжественность, горизонтально – повествовательность, чем больше разница в соотношении сторон, тем сильнее это выражено.
Встречаются форматы круглой, овальной или арочной формы. Круг похож по свойствам на квадрат, но более мягкий. Скругление краев придает ‘большую изолированность изображения от окружающего мира и самоуглубленность.
Скучный, редко встречающийся вариант изображения, когда его элементы размещаются ровно в центре. Как правило, расстояние от края крайних предметов до края листа разные справа, слева, снизу и сверху.
Равновесно выглядит композиция, у которой расстояние до бокового края меньше с той стороны, с которой размещаются более крупные или заметные элементы. Увеличенное расстояние сверху придает ‘большую изысканность и торжественность, увеличенное снизу – ‘большую приземленность, обыденность. Чем больше сдвинуто изображение, тем ‘большую оно приобретает экспрессивность.

Организация зрительного восприятия.

а) композиционный центр

Композиция – это иерархия элементов с выделением главного и подчинением второстепенного. Как писатель, описывая героя, не будет подробно описывать шнурки, так и хороший художник не будет одинаково выписывать каждый сантиметр полотна. Одинаковость синоним равнодушия.
В любой натурной или сочиненной работе присутствует композиционный центр (реже несколько). Это самый главный смысловой или самый красивый изобразительный элемент. Он никогда не должен совпадать с геометрическим центром картины. Уравновешенный вариант, когда композиционный центр находится чуть выше и левее середины. Сдвиг его к краю придает ‘большую экспрессию. Изобразительно композиционный центр выделяется ‘большим контрастом, большей деталировкой, большей активностью красочных сочетаний.
Чтобы композиционный центр не выпадал из общего строя картины, существуют вспомогательные центры. Они ритмически заполняют изобразительную плоскость. Выделяются они теми же средствами, но менее выражено. И, наконец, остальная часть картины пишется менее детально и контрастно.

б) ритм

Вторым важным элементом композиции является ритм. Ритм позволяет эмоционально организовать картинную плоскость. В картине рифмуются расположение композиционного и вспомогательных центров и заметно выделяющиеся по цвету, тону и контрасту пятна и линии. Чтобы лучше понять ритм в живописи, проведите аналогию с музыкой. Представьте веселую, грустную и трагическую мелодии. Веселая мелодия будет переливаться быстрыми четкими нотами, грустная – протяжна и плавна, трагическая – контрастна. Так же и в живописи - крупные или мелкие, контрастные или расплывающиеся пятна и линии создают разное настроение. Для того, чтобы создать мелодию, нужно много нот, – для того, чтобы организовать ритм в живописи, нужно достаточное количество элементов.

в) Художественная выразительность.

В художественном произведении самое главное - передать эмоциональное и смысловое содержание. Этому подчиняются все элементы: выбор формата, размещение на картинной плоскости элементов изображения, ритм и колорит.

Для примера рассмотрим картину В.И.Сурикова «Утро стрелецкой казни». Композиционным центром картины является фигура (точнее голова) склоненного стрельца. Она находится немного выше и правее геометрического центра картины (на схеме выделено красным). Интересно, что фигура находится в глубине картинного пространства. В выделении центра использован ряд приемов: во первых, хорошо читается лицо, а человеческое лицо всегда обращает на себя внимание; во вторых, использован сильный контраст зеленого мундира (кстати и по отношению к серовато-коричневатому колориту), белой рубашки и черных волос стрельца; в-третьих, он сильно возвышается над толпой народа, которая в ближайшем окружении написана менее выражено, а фоном для стрельца является уплощенно написанный собор Казанской Божьей Матери (Василия Блаженного). Композиционный центр поддерживают ряд вспомогательных (на схеме выделено синим). Если Вы станете разглядывать толпу, то прежде всего Вы заметите три персонажа: рыжебородого стрельца (слева), девочку на переднем плане и Петра (справа). Продолжая разглядывать картину Вы увидите других персонажей: старуху, чернобородого стрельца, рядом с ним молодую женщину, за ним солдата, светло-русого стрельца, плачущую женщину, иностранного гостя, боярина и т.д. Внимание притягивают купола собора и башни Кремля... В то же время Ваш взгляд будет постоянно проскакивать многих персонажей (вспомните, к примеру, лица стоящих шеренгой петровцев или сгрудившуюся толпу у Лобного места и на нем).
Под центральной фигурой стрельца В.И.Суриков помещает свой автопортрет (выделен зеленым кружком), как бы подсказывая зрителям, где смысл картины. Находящийся на скрещении ненавидящих взглядов рыжебородого стрельца и Петра, склоненный стрелец скорбит над происходящим, размышляя над кровавым исходом борьбы (в моем понимании В.И.Суриков далеко вышел за рамки простой иллюстрации истории, продолжая по-своему тему «Хованщины» М.П.Мусоргского и «Братьев Карамазовых» и «Бесов» Ф.М.Достоевского).
Тональное трезвучие трех основных фигур окружает симфоническое богатство персонажей. Каждый из них имеет свою реакцию на событие и вносит свой оттенок в общий аккорд.
Колорит и ритм картины соответствует замыслу художника. Серо-коричневый и темный общий строй передает трагизм происходящего, а ритм, в целом спокойный, придает задумчивость и внутреннюю углубленность. Среди темного окружения вспыхивают белые цвета, поддержанные бледным цветом неба. Это основной контраст картины. Как брызги крови воспринимаются густые красные и красно-коричневые, со сгустками справа и снизу. Вторую мелодию создают темно-зеленые, и, наконец, охристые, поддержанные цветом архитектуры.

*Упражнение 1:
Возьмите 1/8 листа бумаги и, используя абстрактные цветовые линии и пятна, сделайте на нем три эскиза на тему радость, сон и злость.
Выполняя задание сначала подумайте, какие цвета и оттенки передают в Вашем понимании нужные чувства и в каких пропорциях (например, используя небольшие темные пятна при изображении радости, Вы можете тем самым усилить остроту чувства, но при больших количествах черного получится ли у Вас изображение радостным?). Выберите ведущий цвет и, меняя его оттенки, нанесите линии и пятна по полю эскиза так, чтобы они создавали нужный ритм (раз цвет ведущий, значит масса его должна быть значительной). Затем проделайте то же самое с другими задуманными цветами (их масса будет меньше цвета ведущего). Думая о цветовом ритме, не забывайте о ритме темных и светлых пятен. Если все пятна и линии будут одинаковы по тону и насыщенности, эскиз будет неинтересным. Следите также за тем, чтобы пятна и линии были достаточно разнообразными по форме и располагались то плотнее, то разряженнее.
Повторите это упражнение, пока результат Вас не удовлетворит.*

*Упражнение 2:
Аналогично первому упражнению попробуйте выразить различные оттенки радости: бурная, тихая, с оттенком воспоминания и т.д*

*Упражнение 3:
Передайте различные настроения при помощи черно-белого рисунка тушью и тонального рисунка карандашом или гризайлью. Для этого выбирайте соответствующие сюжеты. Следите за выделением композиционных центров и ритмом светлых и темных пятен.*

Посмотрите на ряд натурных и сочиненных работ художников и Вы увидите, что цвета неба, земли, деревьев бывают очень разными. Например летняя трава против солнца переливается цветами, как драгоценные камни, а от дикорастущих злаков, полевых цветов или от освещения солнцем она может быть рыжей, желтой, оранжевой, синей и т.д. Когда Вы сочиняете некий мотив, Вы должны придумывать такое состояние, такие цвета, которые помогли бы Вам раскрыть его настроение. Также Вы придумываете такие детали и элементы, которые раскрывали бы содержание и позволили бы создать Вам его ритмическую структуру. Запомните, в картине не должно быть ничего лишнего, т.е. все служит либо для понимания сюжета, либо для ритмического построения.

*Упражнение 4:
Напишите три эскиза города - радостного (праздничного), уснувшего (не обязательно ночью) и трагического. Используйте навыки, приобретенные в предыдущих упражнениях.
Обратите внимание на композиционный и вспомогательные центры. Для проверки покажите эскизы знакомым. Если они не поймут настроения Вашего города, ищите других решений. Не чурайтесь непрофессионалов - выразительная работа понятна практически всем.*

Для творчества большое значение имеет наблюдательность и умение остро почувствовать увиденное, т.е. выбрать самое существенное. Для достижения большей выразительности нужно подчеркивать, утрировать характерные элементы.

*Упражнение 5:
Напишите несколько эскизов на тему «Мой город», «Мой дом», «Моя работа» и т.д. Найдите, что выражает характер, что отличает, например, Ваш город от других. Старайтесь быть оригинальными. Крайне банально изображать Москву с Кремлем. Подумайте над характерной погодой, колоритом.*

*Упражнение 6:
Понаблюдайте сцены из окружающей жизни и выберите по душе. Сделайте карандашные и(или) цветовые зарисовки с натуры. Используя собранный материал, напишите композицию.*

*Упражнение 7:
Сделайте иллюстрации к литературному произведению. Делая иллюстрации, выберите наиболее важные сюжеты, старайтесь акцентировать внимание на таких моментах, которые при первом прочтении не запоминаются, но важны для смыслового содержания.*

г) пространство, движение и время

Восприятие человеком пространства - сложный процесс, отразить который без потерь на плоскости невозможно. Бытует заблуждение, что инструментом передачи пространства исключительно является перспектива (подразумевается при этом ренессансная перспектива). На самом деле перед художником стоит задача сделать понятным пространство изображения. Для этого хороши только те методы, которые соответствуют поставленной цели. Например, Вам никогда не удастся передать ощущение тесной комнаты, используя перспективные построения.
По ритмической организации пространства композицию можно разделить на три вида: фризовая композиция, диагональная и композиция «предстояние».
Во **фризовой композиции** движение строится параллельно картинной плоскости от одного края к другому, от краев к центру или от центра к краям. Примером может служить почти вся живопись Древнего Египта. Фризовая композиция имеет очень ограниченные возможности передачи пространства в глубину. Пространство передается как правило через масштабность объектов, через заслонение одного объекта другим, через уменьшение контраста и «масштаба текстур». Иногда, например в Египте, используется изображение плана.
Фризовая композиция часто может читаться как книга последовательно от края до края, поэтому в ней легко сочетать разные по времени сюжеты. Такой прием часто используется художниками при изображении, например, жития, где в одном холсте объединено несколько сюжетов.
Композиция **«предстояние»** похожа на фризовую, только в ней движение строится перпендикулярно картинной плоскости «на нас» или в глубину. Примером могут служить многие иконы или «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи. Чтобы не разрушить связь передних фигур, пространство такой композиции ограничено или условно.
В отличие от плавно текущего повествования фризовой композиции в композиции «предстояния» время как бы застывает, что делает невозможным передать активное движение.
В **диагональной** композиции движение строится по диагонали к картинной плоскости. Это больше соответствует нашему обыденному видению, т.к. мы чаше смотрим на предметы под углом, чем в профиль или в фас. В диагональной композиции перспектива занимает значительное место, именно благодаря ей мы в основном определяем глубину картинной сцены. Для того, чтобы приблизить перспективное построение к нашему восприятию, по классической схеме картину делят на три пространственных плана - передний, средний и задний. Пространство каждого плана строится со своими точками схода и линией горизонта. Стыки планов завуалируются при помощи различных приемов.
Диагональная композиция более всего подходит для передачи активного движения и сиюминутного действия.