УРОК 1. КОМПОЗИЦИОННОЕ МАСТЕРСТВО И КАК ЕМУ НАУЧИТЬСЯ

1 часть

На этом уроке вы:

* узнаете, что такое композиция и где она встречается;
* познакомитесь с правилами составления композиций и приемами, которые применяли известные художники и дизайнеры в своем творчестве;
* научитесь анализировать композицию в художественных произведениях.

Перед любым творческим человеком, будь то художник, архитектор, дизайнер, композитор или писатель, стоит одна и та же задача – он должен создать произведение, понятное и приятное для восприятия различными категориями зрителей. Конечно же, все люди разные, у каждого свой вкус, и угодить всем просто невозможно, но любой грамотный автор владеет рядом приемов и методов, позволяющих добиться наиболее положительного отзыва на его работу. Это и есть композиционное мастерство – основа творческого профессионализма в любом виде искусства.

Композиционное мастерство проявляется по-разному: у одних – в умении найти неожиданную точку зрения, наиболее выразительный ракурс или жест, у других – в искусстве передавать эмоции через свет, цвет и фактуру различных материалов, у третьих – в умении быть лаконичными и ограничиваться лишь самым необходимым. Многообразие средств и приемов, используемых авторами для выражения идеи произведения, объясняется различием как самих идей, так и целей, которые они преследуют. Тем не менее все произведения характеризуются и многими постоянными принципами. На протяжении всего периода развития искусства эти принципы проявлялись, проверялись и обогащались. В наше время они стали объективными законами построения любого произведения.

Перед вами как дизайнерами в будущем будут стоять разнообразные задачи: нарисовать логотип, разработать фирменный стиль компании, оформить рекламную презентацию, создать анимационный ролик или декорировать интерьер. Какое бы задание вы не получили, конечным его результатом будет композиция.

Чтобы ваша композиция получилась красивой и выразительной, при ее создании следует придерживаться следующих правил:

1. Создание любого произведения должно начинаться с определения его цели и идеи.
2. Элементы в произведении должны восприниматься цельно и быть взаимосвязаны между собой.
3. В произведении должны быть правильно расставлены акценты и доминанты.
4. Даже в статичном произведении не стоит забывать про динамику.
5. Гармоничные пропорции – неотъемлемая часть любой композиции.
6. Цветовая схема произведения должна соответствовать его идее и содержанию.

Вы – новички, и делаете только первые шаги в познании композиционного мастерства. На первый взгляд, это может показаться очень сложным, хотя на самом деле это не так. Чтобы убедиться в этом, давайте рассмотрим более подробно принципы, которые легли в основу вышеперечисленных правил. Но для этого сначала сформулируем определение композиции.

Композиция (от лат. compositio) – это построение художественного произведения, т. е. составление, соединение отдельных элементов, частей, в единое целое на основе какой-либо цели, идеи и в соответствии с определенными правилами и законами

Прочитав определение, вы заметили, что ключевыми словами в нем будут являться «цель» и «идея». Именно принцип **целесообразности, цели, идеи, смысла**является одним из самых основных принципов любого произведения и определяет развитие его содержания, направляет творческий процесс переработки материала в художественную форму. Этот принцип очень тесно связан с нашим ассоциативным восприятием. Очень многие предметы или события в нашей жизни имеют свое отражение в нашем сознании. Например, если вам сказать «осенний пейзаж», то вы сразу можете представить себе деревья с облетающими листьями и пожелтевшую траву. Эти образы, появляющиеся у вас перед глазами, и называются ассоциациями. Очень часто благодаря ассоциациям автор выбирает и название для своего произведения, будь то живописное полотно, музыкальная импровизация, цветовая схема web-сайта или дизайнерский коллаж. Иногда художники рисуют картины, в которые вкладывается определенный скрытый смысл, при этом таким картинам можно дать сразу несколько названий, но каждое из них, тем не менее, будет передавать общий смысл увиденного. Мастером таких располагающих к размышлению картин был великий испанский художник Сальвадор Дали. Давайте посмотрим на одну из его работ (рис.1.1).

Рис. 1.1. С. Дали. Постоянство памяти. 1931

На картине изображены часы, растекающиеся так, словно они из сделаны из пластилина. Эта картина, помимо своего главного названия, известна также как «Мягкие часы», «Твердость памяти» или «Стойкость памяти». Согласитесь, что название «Мягкие часы» очень точно описывает изображенное на картине.

Во всех определениях композиции постоянно присутствует ее основной признак – целостность. Добиться целостности восприятия позволяет использование принципа **единства**. Благодаря этому принципу мы воспринимаем каждый элемент композиции в комплексе со всеми остальными. При этом каждый элемент занимает свое определенное место, его нельзя переместить или, тем более, убрать из композиции без ущерба для всего целого.

Посмотрите, какие приемы вы можете использовать для того, чтобы ваша композиция воспринималась целостно.

Во-первых, вы можете организовывать явные связи между элементами. Это значит, что элементы могут пересекаться друг с другом, врезаться или накладываться друг на друга.

Во-вторых, можно организовывать скрытые связи между элементами. В этом случае вы располагаете элементы относительно друг друга в соответствии с каким-то определенным замыслом.

Давайте посмотрим, как художники используют оба этих приема. Наиболее наглядным примером явных связей в композиции является рис. 1.2. Это картина одного из крупнейших художников русского авангарда Василия Кандинского. Кандинский был одним из основоположников «беспредметной» живописи. В своих произведениях он не стремился к реалистичной передаче окружающего мира, как это делали его предшественники, он стремился создать новую живопись. Таким образом, его картины представляли собой сложные многофигурные композиции, состоящие из простых геометрических форм и линий. Несмотря на их замысловатость, в каждую композицию автор вкладывал определенный смысл.

Рис. 1.2. В. Кандинский. Композиция № 8. 1910-е гг.

Данный пример представляет собой одну из таких абстрактных композиций, к явным связям в которой можно отнести общий ритм повторения окружностей, треугольников, дуг, секторов, наклонных линий, направление их движения, закономерности в пересечении форм между собой и изменение их цветового содержания. Композиция абстрактна, и мы не обязательно должны понимать ее смысл, но эти связи мы видим независимо от нашего желания и настроения.

На рис. 1.3 показан пример композиций со скрытыми связями. Это еще одна из известных работ Сальвадора Дали – великого сюрреалиста, мастера иллюзий и метаморфоз. Роль скрытых связей здесь выполняют замаскированные композиционные детали, понимаемые нами только при активном, заинтересованном восприятии.

Рис. 1.3. С. Дали. Слоны. 1937

[Пропустить Оглавление](http://digitalschool.sstu.ru/mod/book/view.php?id=129#sb-1)