

ОСНОВЫ АБСТРАКТНОЙ КОМПОЗИЦИИ

Определение композиции

КОМПОЗИ́ЦИЯ (лат. *compositio* — "составление, сочетание, приведение в порядок, соединение, приготовление") — основная категория художественного творчества. В общем значении композиция — один из типов структуры, наиболее сложный и совершенный. Это объединение различных элементов единое целое по смыслу, движению, форме и т.д.

Основные понятия композиции

1. Пятно, линия, точка
2. Единство и соподчинение.
Композиционный центр
3. Симметрия, асимметрия
4. Движение (динамика) и статика
5. Тождество, контраст и нюанс
6. Ритм
7. Фактура

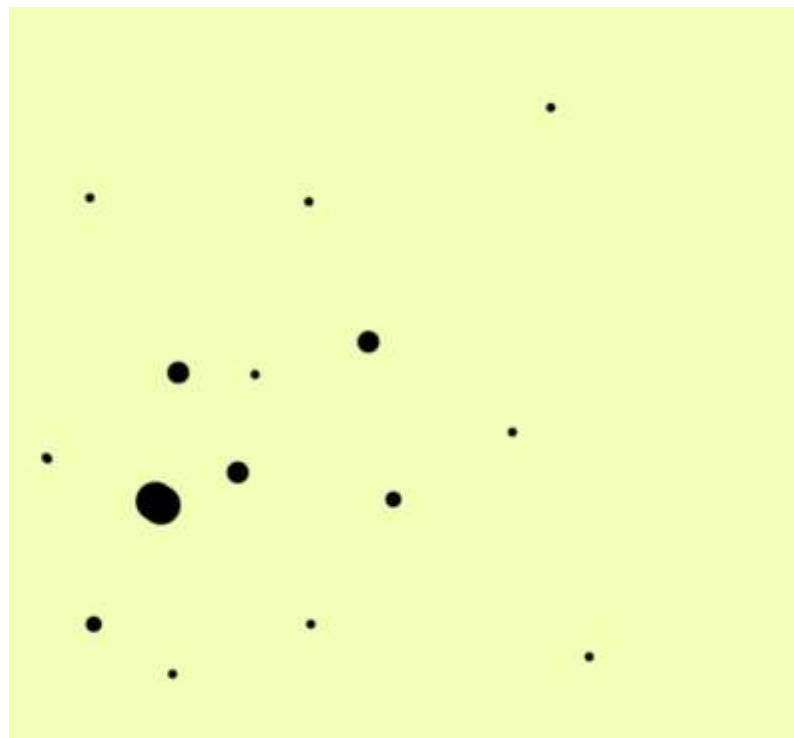
Основные элементы построения композиции

Точка, линия, пятно – все это элементы организации плоскостной композиции. В зависимости от конфигурации линия и пятно воздействуют на зрителя. Рождение формы происходит из точки, которая при движении дает линию, смещение линий образует плоскость, а пересечение плоскостей – тело (форму).

Основные элементы построения композиции. Точка

- **Точка** – это тоже форма. Активность восприятия точки зависит от ее одиночества или сочетания нескольких точек и других элементов.

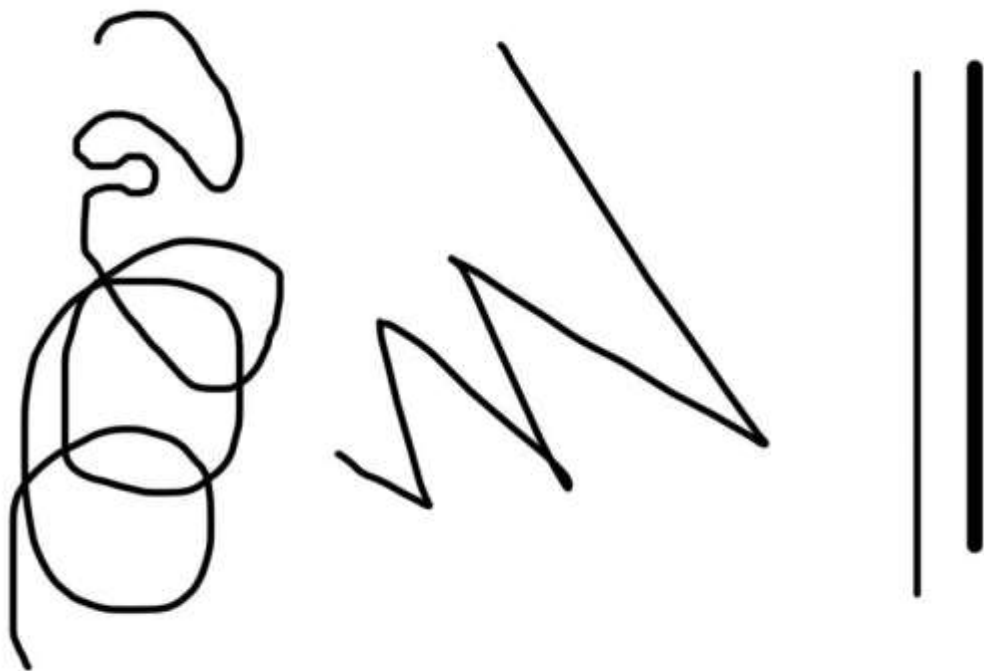
Основные элементы построения композиции. Точка.

Основные элементы построения композиции. Линия.

- Линия. Линии бывают округлые, прямые и ломаные. В линии всегда заложено движение. Оно может быть стремительным, направленным или медленным, хаотичным.
- Одна линия – это один уровень ощущений, несколько повторяющихся линий увеличивают воздействие. Применение разных по характеру линий могут обогатить образ, а могут довести его до абсурда.
- В качестве показателей выступают показатели насыщенности изображения линиями: густота и пустота.

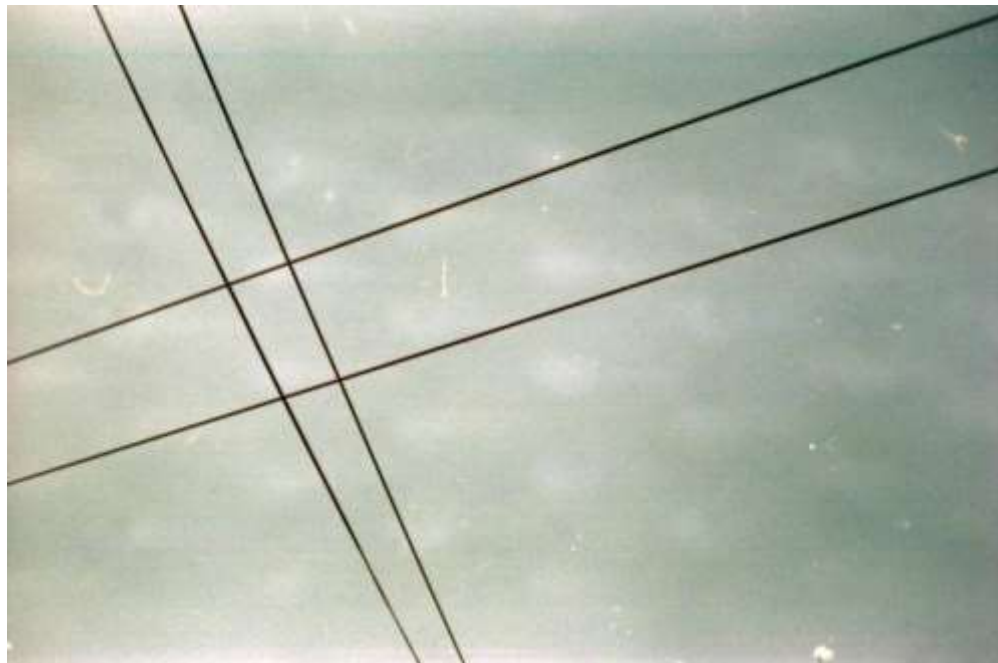
Основные элементы построения композиции. Линия.

Основные элементы построения композиции. Линия.

Основные элементы построения композиции. Линия.

Алекс Мер. Линейная композиция.

Основные элементы построения композиции. Линия.

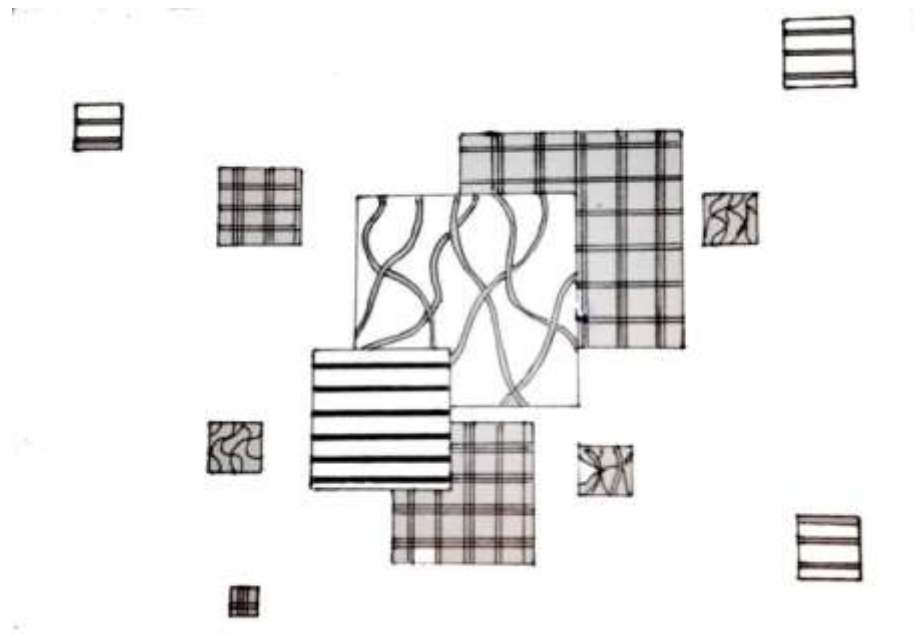
Линейная композиция (паразитический этюд) Наталья Середя.

Основные элементы построения композиции. Пятно.

- **Пятно.** Есть 4 варианта простых форм пятен.
- Квадрат
- Треугольник
- Круг
- «Амебообразная» форма

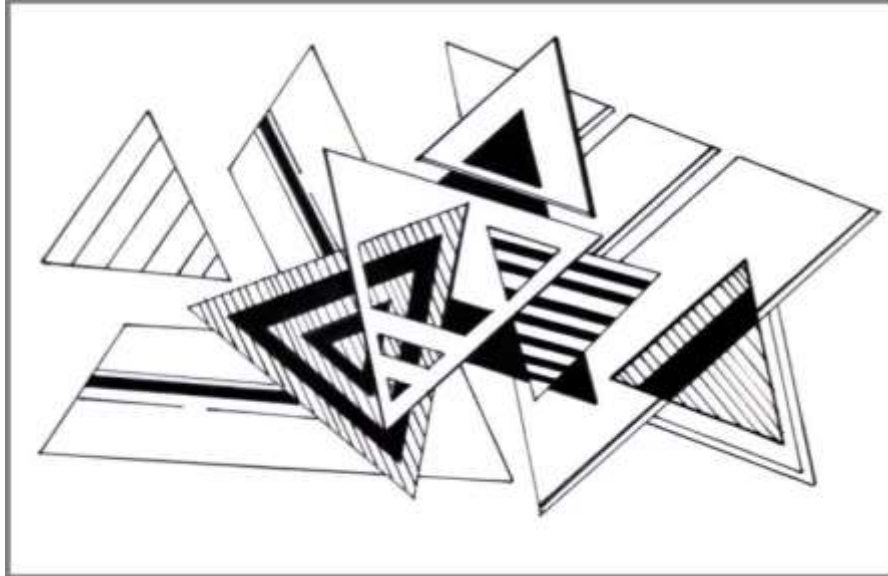
Основные элементы построения композиции. Пятно

- **Квадрат.** Законченная, устойчивая форма, готовая выразить утверждающие образы. Тяжелая форма, которой чуждо движение.

Основные элементы построения композиции. Пятно

- **Треугольник.** Активная форма, развивающаяся на плоскости и в пространстве, несущая в себе потенциальные возможности движения.

Основные элементы построения композиции. Пятно

- Треугольник.

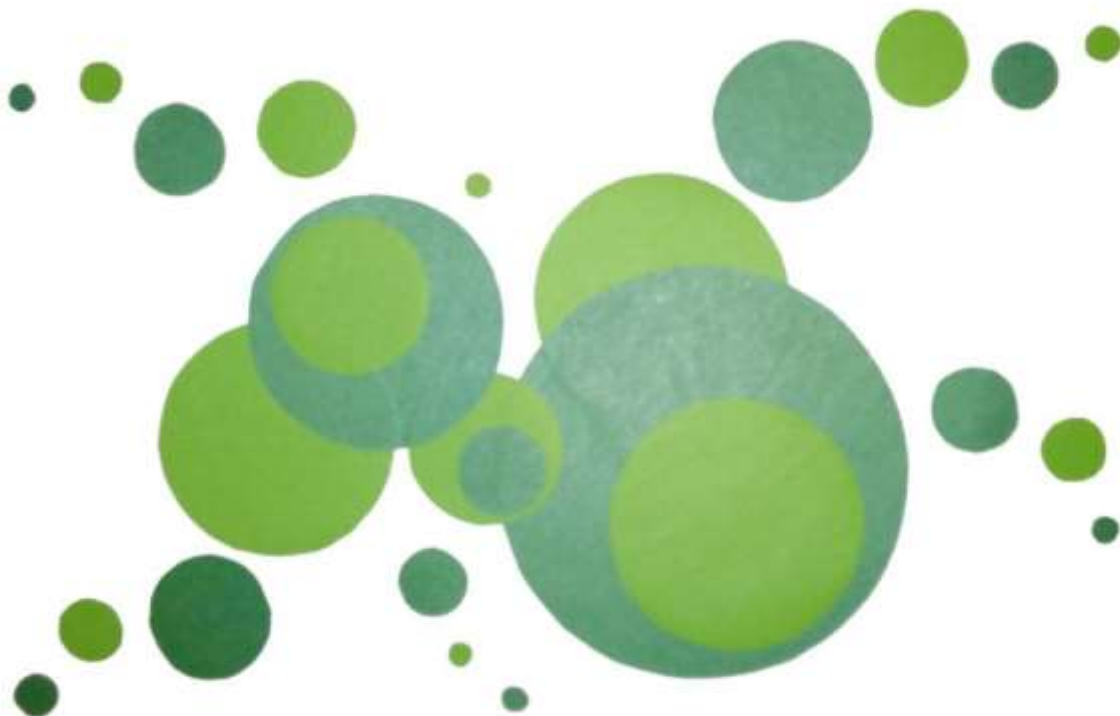

Основные элементы построения композиции. Пятно

- **Круг.** Спокойная, уравновешенная и лаконичная форма. «Идеальное» выражение формы.

Основные элементы построения композиции. Пятно

Основные элементы построения композиции. Пятно

- **Форма «амебы».** Ее текучесть выражает неустойчивые по характеру образы. Это очень широкий диапазон, от романтики до меланхолии.

Основные приемы построения композиции.

- Стилизация
- Трансформация

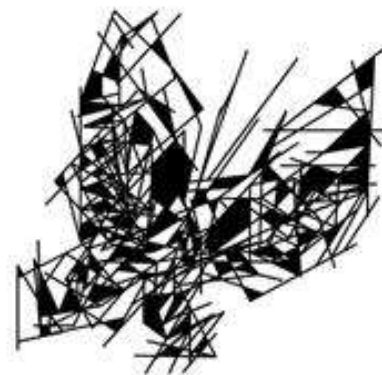
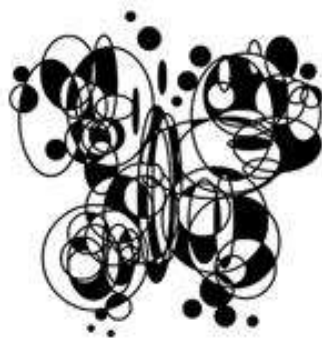
Основные приемы построения композиции.

- **Стилизация** – Это один из приемов организации образного выражения, при котором выявляются наиболее характерные черты предмета и отбрасываются ненужные детали.

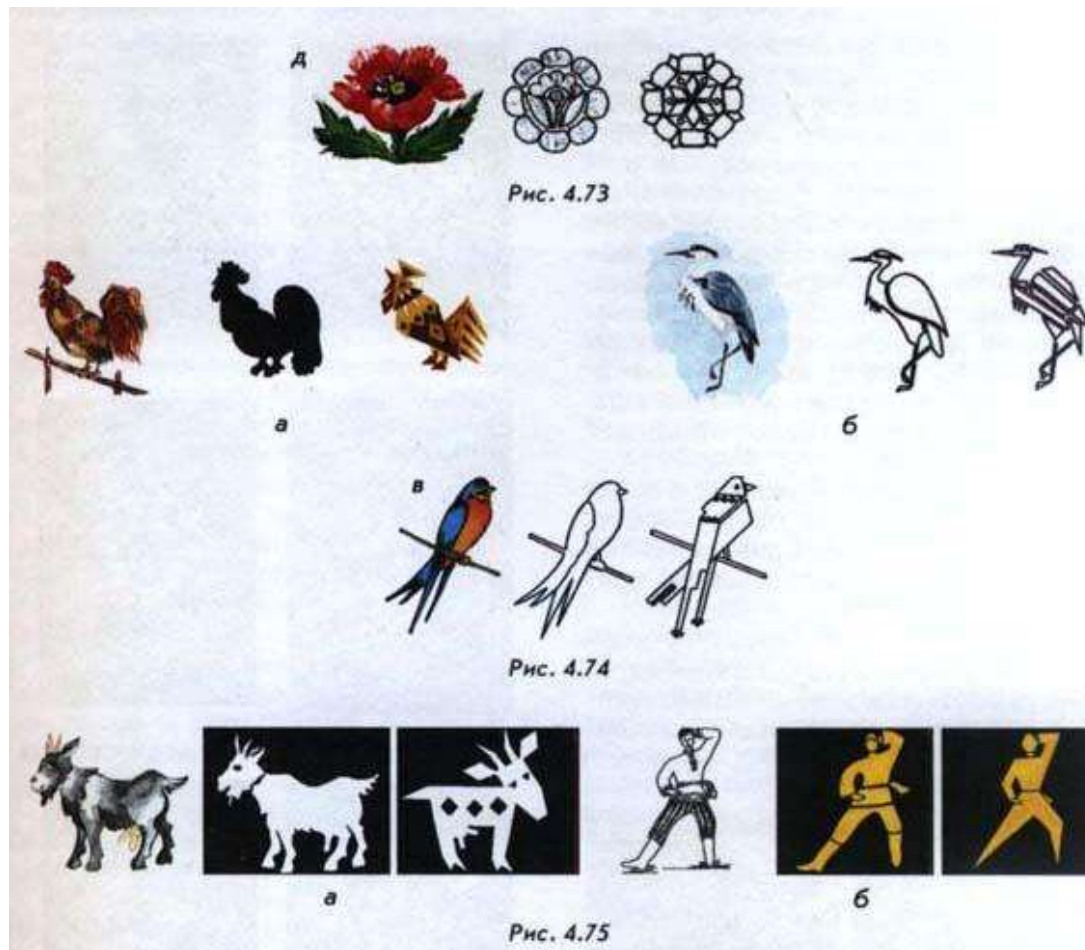
Основные приемы построения композиции.

- **Трансформация** – это изменение формы предмета, то есть преобразование ее в необходимую сторону: округление, вытягивание, увеличение или уменьшение в размере отдельных частей.

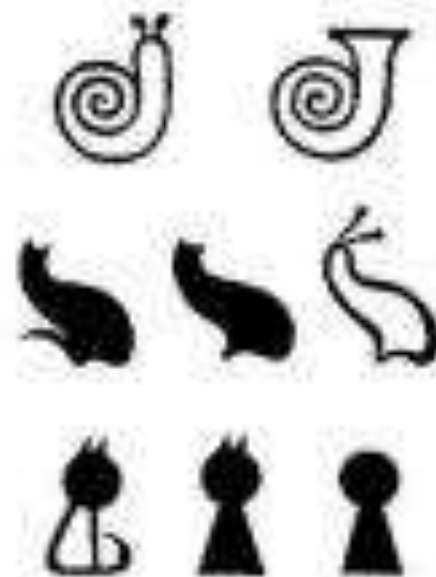
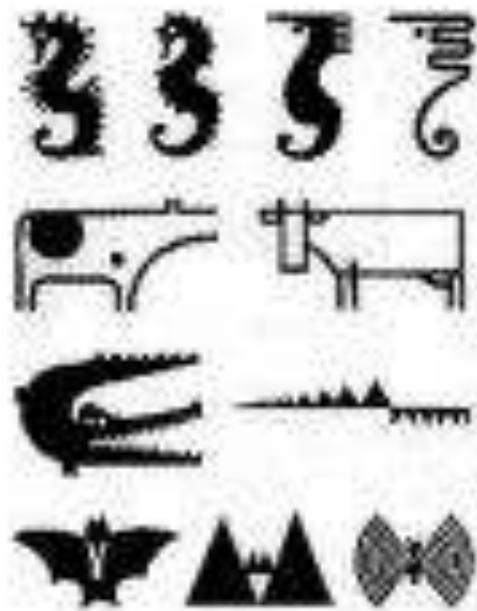
Основные приемы построения композиции. Стилизация

Основные приемы построения композиции. Стилизация

Основные приемы построения композиции. Стилизация

Основные приемы построения композиции.

- **Форма** – это основополагающее средство выражения художественного образа. Форма всегда выделяется цветом, фактурой светом.

Композиции из простых форм

Совместное или разделенное сочетание простых форм, точек и линий образуют абстрактные композиции.

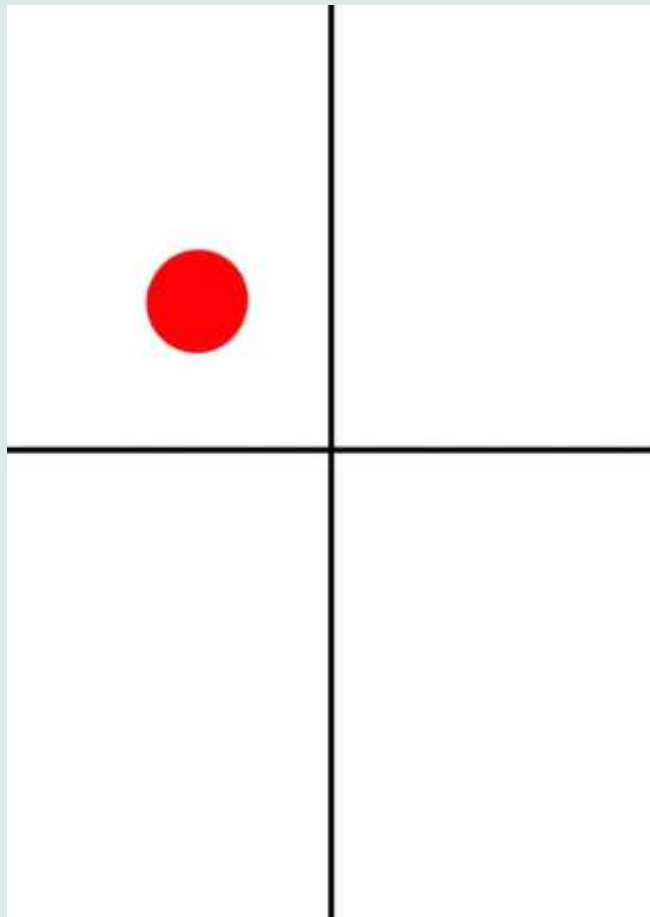
Абстрактная композиция. Композиционный центр

Ставя задачу организации гармоничной композиции из некоторого количества элементов, необходимо, чтобы она (композиция) была едина. Это должно выразиться в единстве пластического решения, образного и смыслового раскрытия темы, в единстве формообразования, колористического и фактурного решения.

Композиционный центр, единство.

- При организации композиционного центра следует учитывать законы визуального восприятия плоскости.
- Как правило, он располагается в активной, центральной ее части. Смещение относительно геометрического центра придает порой произведению большую внутреннюю напряженность и пластическую выразительность в раскрытии художественного образа и темы. Лучше всего располагать композиционный центр выше и левее геометрического центра.

Композиционный центр, единство.

Композиционный центр

Композиционный центр может выражаться разными способами. Он может быть:

- Самым большим или маленьким элементом
- Самым ярким элементом
- Самым сложным по фактуре
- Самым сложным или самым простым по форме.

Композиционный центр

- Единство – это единство по тому или иному фактору всех элементов композиции. Например, единство стилистики, колористического решения, формы и т.д.
- Соподчинение – это подчинение всех второстепенных элементов главному. Главный элемент задает расположение, форму, размер и колористическое решение всех остальных элементов композиции.

Композиционный центр

Композиционный центр может так же выразиться композиционной паузой.

Есть два наиболее распространенных варианта решения такого композиционного приема

- Первый – создание движения к центру, который не выражен никакой формой, путем использования одного из средств гармонизации – ритма.
- Второй – расположение элементов, подобных по форме, цвету и фактуре, без какого-либо акцента. Тем самым композиция представляет собой как бы раму.

Композиции из простых форм

Василий Кандинский. Композиция 5

Василий Кандинский. Композиция 7

Композиции из простых форм

Василий Кандинский.
Черный и фиолетовый

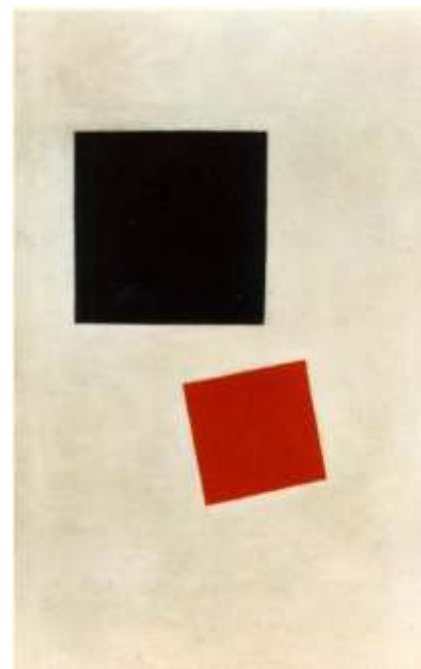

Василий Кандинский.
В белом 2.

Композиции из простых форм

Казимир Малевич. суприматическая

Казимир Малевич. суприматическая

Композиции из простых форм

Казимир Малевич. суприматическая

Казимир Малевич. суприматическая

Композиции из простых форм

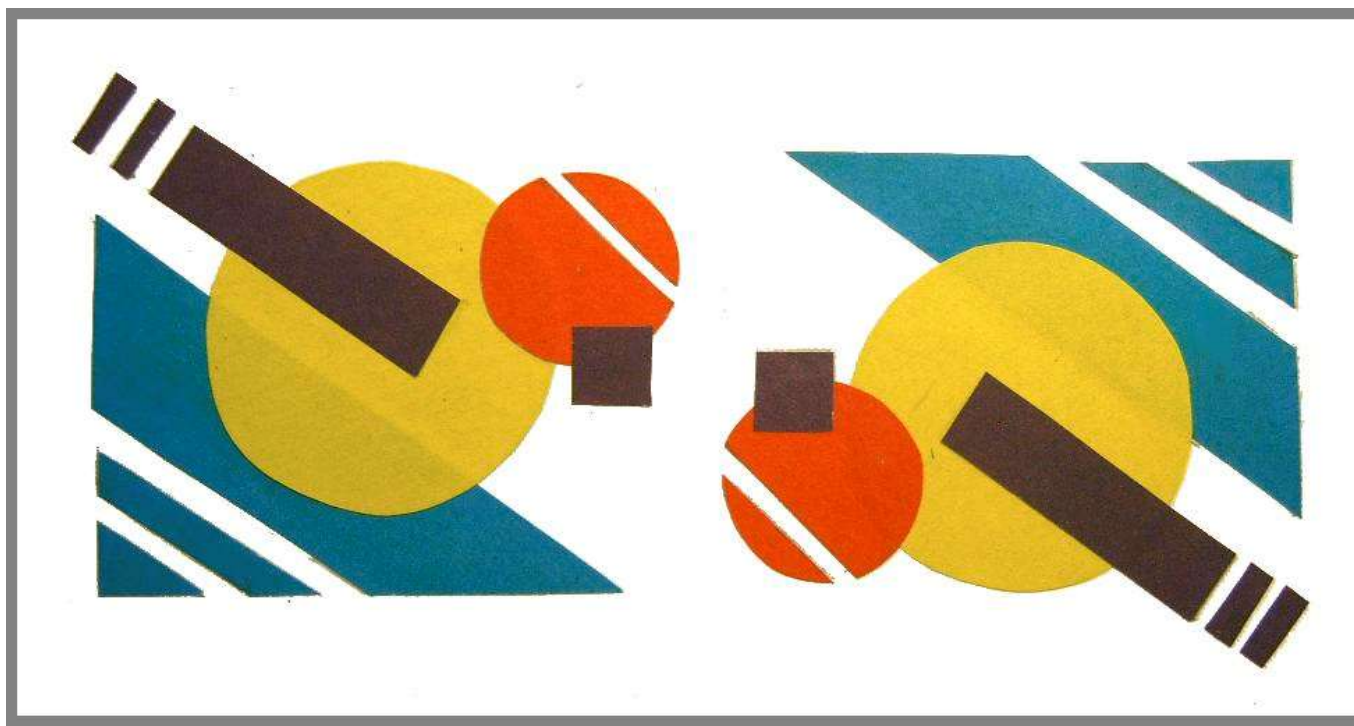
Композиции из простых форм

Композиции из простых форм

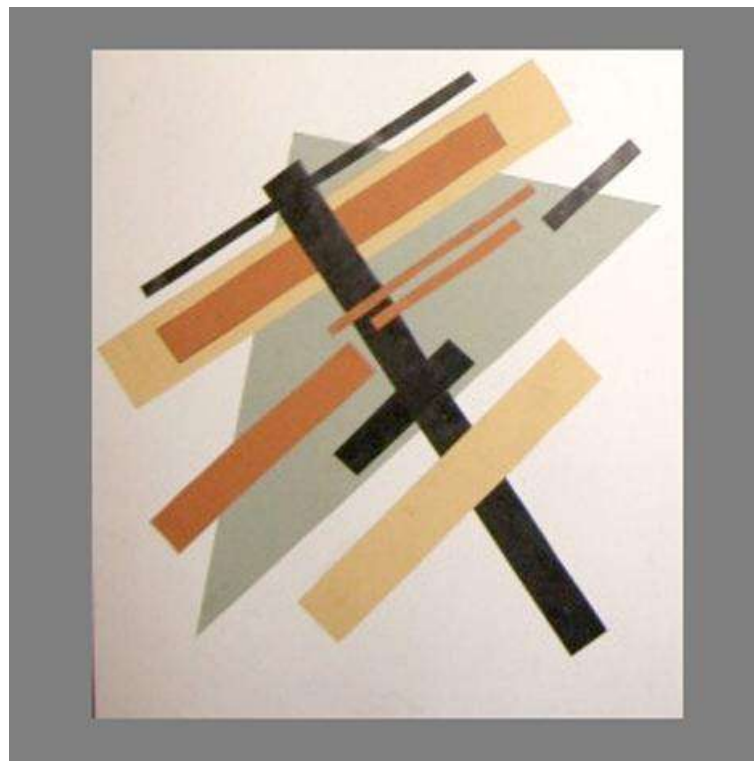
Композиции из простых форм

Композиции из простых форм

Композиции из простых форм

Спасибо за внимание!