

Тема 3 Первичные графические элементы композиции и важнейшие принципы её организации. Средства формообразования композиции.

В зависимости от взаимоотношений элементов композиции в пространстве, выделяют следующие **виды композиций**:

фронтальная, объемная, глубинно-пространственная.

Фронтальная композиция – определяется развитием формы по горизонтальной и вертикальной координатам при подчиненной глубине.

Фронтальная композиция воспринимается зрителем при движении по направлению к ней или вдоль нее (вид предмета спереди, фасады зданий, и т.д.). Обычно при фронтальной композиции возникает общая статичность изображения, появляются спокойствие и строгость в трактовке материала.

Объемная композиция – отличается равномерным развитием формы по трем координатам (высота, длина, глубина). На вид композиции часто влияет положение зрителя. Дом может быть изображен с фасадной стороны, и его композиция является фронтальной, а может восприниматься в объемном измерении. То же происходит с костюмом: человек, изображённый анфас, представляет плоскостную композицию, рассматриваемый с различных сторон – объемную композицию.

Глубинно-пространственная композиция – характеризуется главенством пространства над элементами, которые его организуют. В пространственной композиции элементы могут располагаться, и, соответственно, восприниматься зрителем по фронтальной, вертикальной и глубинной координатам. **Пространственная композиция характерна для интерьера, архитектурных и садово-парковых ансамблей** и, безусловно, для костюма, так как в основу искусства архитектуры и искусства костюма положен единый модуль – человек.

Пространство в таких композициях играет не менее важную роль, чем сами предметы, вещи.

Художественные стили архитектуры и костюма определяются едиными параметрами.

Границами (форматом) композиции могут быть: лист бумаги, или текстильный материал, костюм (имеющий свой собственный объем, декор, фактуру), или стена (часть стены) и т.п. Размеры композиционной плоскости уже на первом этапе обуславливают то впечатление, которое композиция впоследствии может создать.

Одним из основных графических средств композиции является точка – начало и конец изображения.

В.В.Кандинский, исследуя глубинные основы художественного языка, пишет, что «**точка** есть форма, внутренне предельно сжатая», а «геометрическая **линия** – это невидимый объект. Она – след перемещающейся точки, то есть её произведение» .

Линии подразделяются по

1. начертанию и расположению относительно формата на:

прямые (горизонтальные и вертикальные, наклонные),
волнистые и кривые (горизонтальные и вертикальные, наклонные) и
2. по характеру (восприятию) на

статичные,
динамичные,
мягкие,
жесткие.

Горизонталь – выражает состояние покоя, пассивность,
вертикаль –напряжения (преодоление силы тяжести).

Но и та, и другая – **статичны.**

Линия в динамике – наклонена. Причем, движение, воспринимается слева направо (т.к. читать и располагать буквы и знаки принято в европейской культуре слева направо).

Жесткая линия – прямая. **Мягкая линия** – волнистая. S – образную (волнистую) линию Уильям Хогарт, замечательный английский художник XVIII века, написавший «Анализ красоты» назвал «змеевидной линией» или «линией красоты». Он отметил, что чем больше в объекте будет таких линий – тем данный объект эстетически привлекательнее. Сегодня волнистую S – образную вертикально расположенную линию называют линией Хогарта.

В.В. Кандинский определяет и **теплохолодность линий.**

По его мнению, горизонталь – холодная, вертикаль – теплая высокая линия, а диагональ – соединение холода и тепла. Отсюда вытекает, следующее: линией можно создать атмосферу настроения и теплоты, холода и агрессии. Кандинский В.В. Точка и линия на плоскости. СПб, Азбука-классика. 2005. С. 109 12

Для композиций динамичных, открытого типа основные направления линий – от центра. Как правило, применяют **ритм**. Для передачи движения (динамики) используются: - **диагональные линии**; - свободное пространство перед движущимся объектом; - момент кульминации движения.

Большое значение в восприятии форм имеет **фактура** — свойство, характеризующее внешнее строение поверхности формы (шероховатая, гладкая др.).

Фактурность материала зависит от плотности и величины микро-искажений поверхности. Фактура создает зрительный образ изделия и выступает одним из основных источников осязательной информации. Именно различие фактур дает нам возможность различать на черно-белом изображении воду и металл, снег и бумагу, ткань и камень. При разработке художественно-конструкторского проекта любого изделия выбор фактуры поверхности столь же важная задача, как и выбор материала. Один и тот же материал может выглядеть весьма поразному при различной обработке его поверхности. **Фактура выступает активным свойством** поверхности, способным влиять даже на восприятие пропорциональных отношений формы.

Восприятие фактуры зависит и от характера освещения поверхности. Используя в изделии ту или иную фактуру поверхности, проектировщик должен учитывать те конкретные условия, при которых она будет восприниматься: удаленность от наблюдателя, характер, угол, яркость, цветность освещения и др.

В восприятии формы важное значение играет и текстура — наблюдаемые на поверхности внешние признаки структуры материала, из которого предмет изготовлен. Наиболее часто текстурой (рисунком) характеризуются изделия из ткани и дерева.

Фактура и текстура представляют собой активные средства художественной выразительности. **Эффект фактуры и текстуры используется** прежде всего для того, чтобы передать естественные качества материала, раскрыть его эстетическое своеобразие. Если фактура или текстура материала очень выразительны, то их воздействие на наблюдателя может быть сильнее, чем воздействие самой формы изделия.

Фактура и текстура поверхностей должны подбираться с учетом размеров изделия и величины пространства, в котором оно будет функционировать.

Простейшими композициями, показывающими ритмически расположенные изображения (линии, точки, пятна) являются орнаменты.

Орнамент (от лат. ornamentum – украшение) – узор, построенный на ритмическом чередовании и организованном расположении элементов.

В зависимости от характера мотивов различают следующие **виды орнаментов: геометрический, фитоморфный (растительный), зооморфный, антропоморфный и др.**

В соответствии с правилом золотого сечения, наиболее значимый элемент или группу элементов располагают примерно на расстоянии $1/3$ от края композиции.

Объемность, глубина изображения достигаются с помощью цвета, размеров, динамики формы, перспективы, теней.

Понятие «ритм» (от греческого ritms) означает повторение, чередование. **Ритм** является важнейшим средством организации художественного произведения. Все, что движется, (развивается, функционирует в природе и в человеческой деятельности) подчинено ритму: ритмы биения сердца, дыхания, смена дня и ночи 26 и времен года, приливы и отливы. Все великое разнообразие ритмов природы оказывает организующее воздействие на жизнь человека, на все формы его деятельности, начиная от необходимости чередования труда и отдыха, и кончая ритмической организацией художественной формы в произведении искусства.

Ритм в композиции – это закономерное чередование элементов композиции и интервалов между ними.

Ритм характеризуется динамическим шагом (расстоянием от одного активного элемента до другого) и темпом (скоростью нарастания движения элементов).

Существуют два вида ритмической закономерности: статическая (статический ритмический ряд) и динамическая (динамический ритмический ряд).

Статический ритмический ряд – это частный случай ритма, называемый метром. Метр является геометрически правильным ритмом.

Метр организует чередование равных по величине элементов через равные промежутки и представляет простейший способ пропорционирования – деления на равные части. Метр создает впечатление упорядоченности и уравновешенности, так как в своей основе всегда имеет симметрию.

Ритм всегда подразумевает подвижность, так как задает форме активное композиционное движение. Ритм, в отличие от метра, строится на чередовании разных, но повторяющихся элементов и интервалов между ними. Усложняясь, меняя характер, темп, направление, он может порвать с симметрией. Изменяя порядок нарастания или убывания ритмического ряда, объем элементов, их площадь, структурную насыщенность, тональности и прочее, можно усиливать или ослаблять динамичность формы. Ритм имеет активный, порывистый, дробный или плавный, спокойный, замедленный характер. Ритм может быть и регулярным, например, в орнаменте. Но всегда он вносит организующее начало в хаотическое движение и без него немислима гармония.