

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СПАССКА-ДАЛЬНОГО**

Статья на тему «Композиция станковая»

Автор: преподаватель МБУ ДО «ДШИ» Ковалева Л.Г.

2023г.

Процесс создания композиции начинается задолго до его практического исполнения. В творческом поиске все элементы и этапы работы должны способствовать наиболее полному раскрытию темы.

Наметив для себя круг вопросов, которые его волнуют, ученик определяет, что именно он хочет передать зрителю – своё любование гармонией мира или впечатление от краткого мига цветения природы или размышление о глубинной сути происходящего, ставит ли он целью зафиксировать движение внутри листа или статичность фигур. Композиционные поиски должны быть направлены на изобразительную выразительность образа.

После того как выбрана тема, определяется характер работы, намечаются задачи, которые должен решить учащийся в ходе выполнения работы.

Одна из задач станковой композиции является развитие способности наблюдать и изучать жизнь, отбирать в ней характерное, двойственное для отражения в искусстве. Слово «композиция» буквально означает расположение, то есть взаимное размещение элементов чего-либо, собранных в определённом порядке. В живописи под композицией подразумевается сочинения картины в её внешней форме. Художник вынужден пользоваться определёнными композиционными средствами, чтобы воплотить свой замысел.

Есть три главных признака композиции, без которых не бывает полноценного произведения искусства.

- Целостность
- Наличие доминанты, то есть подчинённость второстепенного главному
- Уравновешенность

Целостность – это внутреннее единство композиции. Доминанта – это фокус композиции определяет всю картину. Уравновешенность – это основа в композиции картины.

Типы композиции можно определить в пары:

- Замкнутая и открытая
- Симметричная и асимметричная
- Статичная и динамичная

Замкнутая композиция – это самодостаточная форма, погруженная в некий фон. Открытая композиция ориентирована на окружающий мир, это типичная композиция у живописцев. Симметричная композиция – форма запланированного благополучия, стремится к порядку, равновесию. Асимметрия – визуальное утяжеление какой-либо части

картины, и чтобы уравновесить изображения, в противоположной части наносится цвет, причём активнее, чем этот цвет, тем меньшим по площади он может быть. Статичная композиция – это воплощения внутреннего напряжения. Она неподвижна, молчалива, отрешена от суеты, философски глубока, не иллюстративна. Динамичная композиция неустойчива, склонна к движению, асимметрии, открытости, прекрасно отражает наше время с его культом скорости, напора, жаждой новизны, стремительности моды, легко откликается на клиповость мышления.

Независимо от конкретных художественных задач, жанров, манер, образов, нравственных посылок, художник при создании композиции использует всего несколько формальных приёмов. Это и ритм, и контраст, и цвет, и чувство пропорций.

Выбор формата листа – это начало работы над композицией. Произведение ещё на этапе «чистого листа» вступает во взаимодействие с окружающим миром, своей формой и размером, решая проблемы пространства, соотношения фигур между собой. Поэтому такое значение имеет выбор формата.

Удачно найденным можно считать такой формат, который активно работает на замысел. Вытянутый в длину формат позволяет последовательно и ритмично развернуть действие или охватить значительную часть пространства для изображения. Квадратный формат уже своей математической однозначностью предполагает завершённость действия, предельную уравновешенность. Формат, близкий к золотому сечению, даёт возможность стремиться к предельно гармоничному построению композиции, вертикальный формат придаёт работе монументальность.

После того как художник продумал идею будущего произведения, он приступает к работе над эскизами. В эскизе намечается общая композиция всей задуманной картины или её части. Эскиз может быть выполнен карандашом, и красками. В первом случае разрабатывается фигуративная композиция, то есть расположение предметов и фигур на плоскости. А во втором цветовая, то есть продумывается колорит картины. Художник делает гораздо больше карандашных эскизов, чем эскизов в цвете, тем более крупных по размеру. На этой стадии важно определить композиционный центр, его соотношение с геометрическим и смысловым центрами, найти верные ритмометрические закономерности работы, как линейные так и тоновые, определить принципы построения пространства, его архитектонику, цветовую

гамму работы. Всё на друг друга влияет, даже чистые поля бумаги при работе над эскизом влияют на композицию эскиза. Поэтому нужно очерчивать найденный формат на листе и в этом пространстве вести поиск композиции.

Использование возможностей, открывающихся при знании закономерностей восприятия, в решении задуманной композиции позволит так соотнести смысловой и геометрический центр, чтобы придать ей большую выразительность.

Поиск цвета – это ещё одна возможность заострить композиционное решение. Зрительная целостность изображения зависит от точного акцента на самом важном в изображении. Для этого сознательно ограничивается тон и сила цвета удалённых или второстепенных фигур, подчиняя тем все живописные средства решению основной композиционной задачи.

Творческий поиск композиционных решений развивает в учениках ДШИ настоящих творцов, которые начиная от маленьких эскизов и зарисовок выстраивают свои первые произведения, учатся восхищаться красотой окружающего мира.

Побережный Сергей 12 лет «Ночь перед Рождеством»

Лысенко Иван 13 лет «На ярмарку»

Мастеренко Анжелика 12 лет «Жмурки»