

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «**Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)**» (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

Методические указания

М.А. Синельников

Пропедевтика (композиция)

Москва
МГТУ им. Н.Э. Баумана
2017г.

ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ

Понятие «композиция»

Композиция - это связь различных частей в единое целое, в соответствии с какой либо идеей, которые вместе взятые составляют определенную форму. Термин «композиция» применяется в двух аспектах:

- целенаправленное построение художественного произведения, обусловленное его содержанием, характером и назначением;
- важнейший организующий элемент художественной формы, придающий произведению гармоничное единство и цельность, соподчиняющий его компоненты друг другу и целому, выступая как атрибут художественного произведения.

Понятие «формальная композиция»

Форма взаимосвязана с содержанием, но возможно отделение формы от содержания путем замены реалистичных объектов формальными (или абстрактными), но так, чтобы формальная композиция выражала идею и художественно-образный замысел через:

- характеристики и свойства элементов композиции;
- структурную организацию элементов композиции.

Понятие «гармония»

Гармония, в переводе с греческого, это созвучие, согласие, противоположность хаосу. Гармония означает высокий уровень упорядоченности и отвечает эстетическим критериям совершенства и красоты. Относительно композиции, гармония понимается как ее формальная характеристика.

Эмоциональное восприятие, его роль в композиции.

Восприятие человеком окружающего мира, формы освоения, познание этого мира, зависят от психофизического устройства организма человека, от устройства органов восприятия, высшей нервной деятельности, мозга. Проводником, посредством которого

осуществляется связь человека с миром, являются эмоции. Эмоции способствуют ориентации человека в мире, предостерегают от опасности, поощряют и т. д.

Положительные и отрицательные эмоции, начиная с реакций на простейшие ощущения и кончая сложнейшими психическими переживаниями, способствуют нормальной жизнедеятельности человека во всех сферах его существования как на низшем биологическом уровне, так и на уровне высшей духовной деятельности.

Эмоции тесно связаны с понятием гармонии, ибо гармоническое начало в природе и в социальной жизни (в том числе и в искусстве), благотворно для человека и "поощряется" его эмоциями. Можно сказать, что в эмоциональном восприятии художественного произведения существуют разные уровни низший - биологический уровень и высший, на котором осуществляется сложное многозначное действие искусства, отвечающее высшим духовным запросам человека. Ясно, что разделение на низший и высший уровни условно, так как процесс восприятия - момент, где высший и низший уровень практически слиты, не дифференцированы. Но в данном случае нас интересуют психобиологические основы процесса восприятия, на которых строится здание эмоций, и которые обуславливают необходимость композиционного построения художественного произведения.

Зрительное восприятие начинается с выделения общих структурных особенностей объекта. В первую очередь воспринимается соотношение предметов и пространства. Затем осваиваются отношения между предметами, затем между деталями предметов. И создается четкое представление о целом. Эта особенность зрительного восприятия учитывается при композиционном построении произведения с целью обеспечения упорядоченности его восприятия.

Композицией учитывается также расположение, местоположение зрительного центра на картинной плоскости, который находится несколько выше геометрического, что происходит от психологического восприятия нижней части произведения как более тяжелого по сравнению с верхней частью (в результате действия силы земного притяжения).

Зрительное восприятие зависит от эмоциональных импульсов, которые возникают, когда взгляд скользит по изображению. Каждый поворот, то есть смена направлений, линий, их пересечение связаны с необходимостью преодолевать инерцию движения, возбуждающе действуют на зрительный аппарат и вызывают соответствующую реакцию. Произведение, где много пересекающихся линий и образуемых ими углов, вызывает чувство беспокойства, и наоборот, там, где глаз спокойно скользит по кривым, или движение имеет волнообразный характер, возникает ощущение естественности, умиротворенности. Волновая природа присуща материи, и возможно, что именно с этим

связано возникновение положительной реакции организма. Положительная реакция возникает, когда нервные клетки зрительного аппарата испытывают состояние активного отдыха. Некоторые геометрические структуры и формы вызывают подобное состояние. К ним относятся, например, предметы, построенные по пропорциям "золотого сечения".

Восприятие форм связано с теми или иными биологическими потребностями организма. Эти потребности удовлетворяются одними формами лучше, чем другими. Квадрат и круг просты и уравновешенны. Прямоугольник с соотношениями 2 к 1 внушает «страх», что распадается на 2 квадрата. В отношении "золотого сечения" (примерно 5:8) успешно сочетается нерушимое единство и достаточная напряженность".

Принципы гармонии композиции.

Равновесие.

Состояние композиции, при котором все элементы сбалансированы между собой. Уравновешенные части целого приобретают зрительную устойчивость. В основном равновесие сводится к балансу выразительности частей композиции. Выделяют статическое и динамическое равновесие.

Статическое. Это состояние композиции, при котором сбалансированные между собой элементы в целом производят впечатление ее устойчивой неподвижности.

Динамическое. Это состояние композиции, при котором сбалансированные между собой элементы производят впечатление ее движения и внутренней динамики.

Соподчинение элементов композиции.

Соподчинение - это выделение центра композиции (доминанты), которому подчиняются все остальные элементы (причем, не просто подчиняются, а усиливают его значимость), т.е. в композиции возникает иерархия. В иерархии могут быть доминанты второго порядка (акценты). В зависимости от количества уровней, выделяют различные степени иерархии элементов: 1) двухуровневая (доминанта и второстепенные элементы). 2) трехуровневая (например: доминанта, акценты и второстепенные элементы).

Композиционный центр определяется:

- размером
- положением на плоскости (вокруг элемента организуется пустое пространство, а все остальные сближаются)
- формой, которая отличается от формы других элементов

- фактурой, которая отличается от фактуры других элементов
- тоном и цветом (путем применения контрастного цвета по отношению к цвету второстепенных элементов (яркий цвет в нейтральной среде, и наоборот; хроматический цвет среди ахроматических; теплый цвет при общей холодной гамме второстепенных элементов; темный цвет среди светлых)
- сложностью формы и степенью проработки по отношению к второстепенным элементам.

Соразмерность.

Понятие соразмерности связано с представлением о масштабности элементов относительно друг друга и целого. В ряде случаев инструментом обеспечения соразмерности служит модульная сетка.

Единство.

Благодаря соблюдению этого закона произведение воспринимается как единое неделимое целое, а не как сумма разрозненных элементов. Композиция выступает как система внутренних связей, объединяющая все компоненты форм и содержаний в единое целое. В композиции все элементы приводятся к гармоничной упорядоченности. Т.е. должна быть целостность самой формы и целостность между элементами форм.

Основные черты принципа единства:

- 1) неделимость композиции, или невозможность воспринимать ее как сумму разрозненных элементов.
- 2) необходимость связи и взаимной согласованности всех элементов композиции.

Свойства композиции: Статика – динамика.

Динамика.

Динамичной принято считать односторонне активно направленную форму. Это свойство композиции связано с пропорциями и отношениями величин. При равенстве отношений для нее характерна статичность, а при контрасте их создается динамизм, при этом зрительное движение получается в направлении большей величины. Активная и односторонне направленная форма является необходимым условием появления динамики. Например, куб создает впечатление статичности, а вертикальный параллелепипед -

динамичности. Но если параллелепипед положить горизонтально, исчезает односторонняя направленность формы, и мы получаем статичный объем.

Статика.

Статичность – это подчеркнутое выражение состояния покоя, незыблемости, устойчивости формы во всем ее строе, в самой геометрической основе. Статичны предметы, которые имеют явный центр и у которых ось симметрии является главной организующей форму осью.

Свойства композиции: Симметрия и асимметрия.

Симметрия.

Симметрия – это тождественное расположение элементов относительно точки, оси или плоскости симметрии, воспринимаемое глазом как особый вид упорядоченности равновесия и гармонии. Симметрия связана с чувством равновесия и обусловлена законом тяготения.

Асимметрия.

Асимметрия – это вариант композиции, сочетание и расположение элементов которой не подчиняется точкам, осям, плоскостям симметрии. Асимметрия, т. е. нарушение симметрии, вызывает эмоциональный импульс, который сигнализирует о возникновении изменений, движения. Движение же - форма существования материи, «движение есть жизнь».

Свойства композиции: Членение и группировка.

Членение.

Известный композиционный прием - членение целого, т.е. разбивка его на ограниченное число групп, группировка элементов, - необходим, потому что при восприятии методом последовательного приближения осваивается целое. Этот метод обусловлен наличием физиологического порога восприятия, наш мозг одновременно может воспринять не более 5-7 элементов или групп одновременно. При большом количестве элементов форма уже не воспринимается как целое и кажется раздробленной. Потребность «организовать», «сгруппировать», чтобы опознать объект, является свойством человеческой психики. Закон группировки заключается в том, что, чем ближе

друг к другу элементы, образующие фигуру, тем легче она может быть воспринята и отделена от других элементов.

Группировка.

Группировка зависит от:

- пространственной близости расположения элементов по отношению друг к другу;
- близости элементов друг другу по свойствам;
- стремления к «продолжению», «следованию законам», логически вытекающим из положения элемента;
- от стремления к замкнутым фигурам (разрозненные элементы, разорванные линии стремятся визуальнo замкнуться и образовать фигуру).

Закон гравитации и его роль в восприятии композиции.

В композиционном построении находят свое отражение основополагающие физические законы природы. Одним из основополагающих законов природы, играющим важную роль в формировании органической и неорганической материи, а также проявляющимся во всех областях человеческой деятельности, является закон гравитации. Он проявляется во всем, начиная с расположения и движения планет, и кончая строением тела насекомого. Законом гравитации, т.е. всемирного тяготения, объясняется, например, симметричность строения живых организмов (необходимость равновесия), обосновываются законы движения (законы механики) и законы небесной механики.

В искусстве закон гравитации определяет роль вертикали, горизонтали и диагонали в композиции, им объясняется необходимость равновесия, значение симметричных форм, понятие верха и низа в композиции.

Ритм и его роль в построении композиции.

Ритм - это чередование каких-либо элементов в определенной последовательности (такт, мерность, мерное течение). Важнейшим признаком ритма является повторяемость элементов (форм) и интервалов между ними. Ритмические повторы могут быть равномерными, убывающими или нарастающими. В зависимости от этого повторяемость может быть двух типов: статическая и динамическая.

Статический ритм – метр.

Метр - состоит из элементов, повторяющихся через одинаковый интервал. Ряды могут быть простыми и сложными.

Динамический ритм.

Это ряд в перспективном увеличении или уменьшении размеров элементов и интервалов, или тех и других одновременно. Развитие динамических рядов может происходить по арифметической (постоянно сохраняется разность между любыми двумя соседними элементами, или геометрической (величина каждого последующего интервала равна величине предыдущего умноженное на постоянное число) прогрессии.

В ряду должно быть более 6 элементов, т.к. меньшее количество элементов не воспринимается как ряд.

Контраст – нюанс.

Контраст – резкое различие элементов, предметов, форм и их свойств по следующим параметрам: размер, форма, тон, цвет, положение в пространстве и т.д. Выделяют:

- одномерный контраст – противопоставление по одному параметру.
- многомерный контраст – противопоставление по нескольким параметрам. Особенностью контрастной композиции является активность ее визуального воздействия.

Нюанс – незначительные отличия элементов в композиции по тем же категориям. Также выделяют одномерный и многомерный нюанс. В нюансных формах больше сходства, чем различия.

Тождество - повтор элементов одинаковых, подобных по своим качествам (размер, форма, тон...).

Композиция, лишенная контрастов, невыразительна. Композиция, лишенная нюансов, груба.

Композиционное построение художественного произведения – одно из важнейших средств искусства. «Подражая отдельным принципам строения органической и неорганической природы, человек делает композицию основой художественного творчества, средством выражения, своего отношения к действительности», - писал М. Алпатов.

В художественном произведении мы видим преображенную действительность. Условность - язык искусства. Но эта условность отражает реальность, объективно существующую в природе и в сознании человека и являющуюся материалом для искусства.

Наука о композиции изучает общие внутренние закономерности строения форм в искусстве и дизайне, а также конкретные средства достижения их целостности и единства с содержанием.

Цель композиции в дизайне - утилитарно оправданная форма вещи, имеющая функциональную, конструктивную и эстетическую ценность.

Структура вещи, формируемая по законам композиции, получает такие функциональные и конструктивные особенности, которые наилучшим образом отвечают назначению вещи. Композиционный поиск в художественном проектировании направлен на придание форме свойств, обеспечивающих получение потребителем полезных эффектов.

Композицию понимают в области искусства как систему построения художественного произведения. Это понятие применимо к процессу проектирования, к проекту и самому изделию.

Список литературы:

1. Кимберли Элам Геометрия дизайна : пропорции и композиция SBN: 978-5-459-00277-5. СПб.: Питер, 2012, УДК: 85.12 - 112 с.
2. Лидвелл У., Холден К., Батлер Дж. Универсальные принципы дизайна / Пер. А. Мороз. - СПб.: Питер, 2012. - 272 с. : ил.