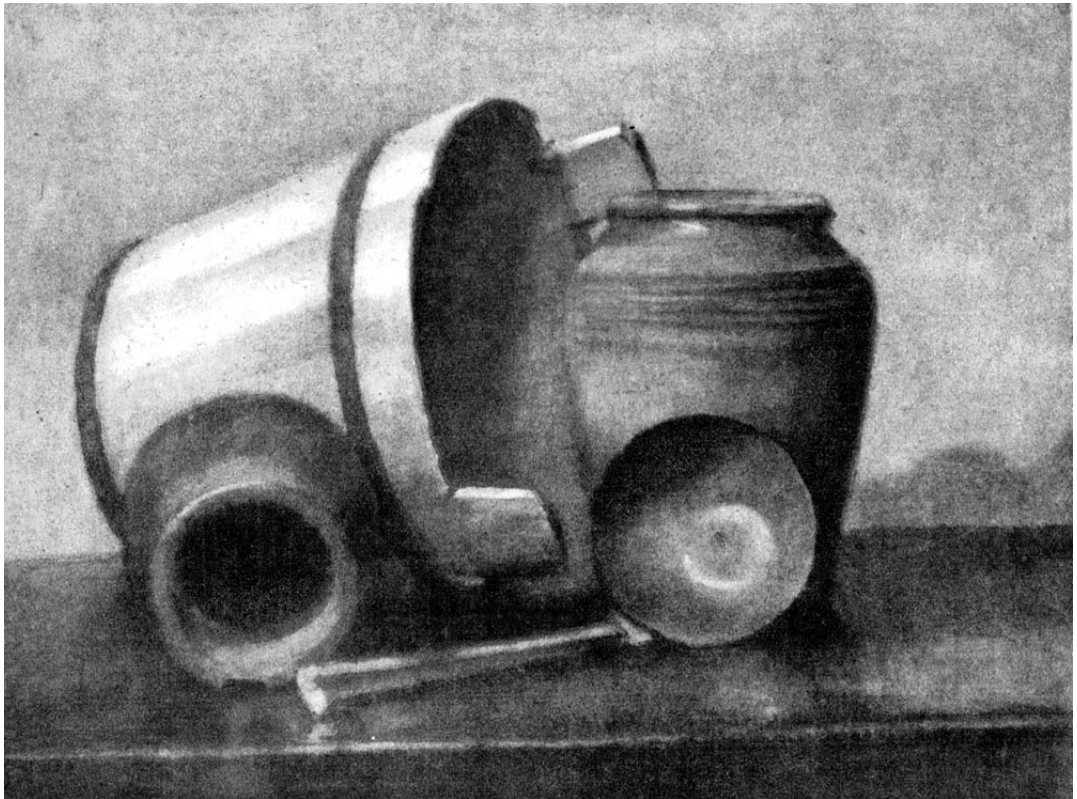

Е.А. ЛЕВИНА

**ПРИНЦИПЫ КОМПОЗИЦИОННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ГРАФИЧЕСКОГО
НАТЮРМОРТА**

Оренбург 2010

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Оренбургский государственный университет»
Кафедра рисунка и живописи

Е. А. Левина

ПРИНЦИПЫ КОМПОЗИЦИОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГРАФИЧЕСКОГО НАТЮРМОРТА

Методические указания к практическим занятиям по дисциплине
«Рисунок»

Рекомендовано к изданию Редакционно-издательским советом
Государственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Оренбургский государственный
университет»

Оренбург
ИПК ГОУ ОГУ
2010

УДК 75.049.6 (07605)

ББК 85.147я73

Л 27

Рецензент - кандидат искусствоведения С.Г. Шлеюк

Левина Е.А.

Л 27

Принципы композиционной организации графического натюрморта: методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Рисунок» / Е.А.Левина; Оренбургский гос.ун-т. – Оренбург: ОГУ, 2010. - 27 с.

Методические указания включают основы теории и методики выполнения композиции в рисунке, перечень графических упражнений для базового обучения дизайнеров. Теоретические положения подкреплены иллюстративным материалом.

Методические указания предназначены для выполнения учебных работ на практических занятиях по дисциплине «Рисунок» на 1 - 2 курсах студентами, обучающимися по программам высшего профессионального образования специальности 070601 - Дизайн, специализаций – «Графический дизайн», «Дизайн костюма», а также специальностей 270302 – «Дизайн архитектурной среды», 290100- «Архитектура».

УДК 75.049.6 (07605)

ББК 85.147я73

© Левина Е.А., 2010

© ГОУ ОГУ, 2010

Содержание

Введение.....	4
1 Композиция в рисунке.....	6
2 Особенности композиции натюрморта.....	7
3 Композиционные средства, организующие натюрморт.....	7
4 Эскизно-зарисовочный этап.....	9
5 Варианты композиционного поиска натюрморта в заданном формате (Первый подготовительный этап к рисунку).....	10
5.1 Пропорциональное соотношение элементов в решении композиции натюрморта.....	11
5.2 Композиционный центр в натюрморте заданного формата.....	12
5.3 Выявление композиционного центра по признаку размера.....	12
5.4 Выделение части фона в качестве композиционного центра... ..	13
5.5 Сложные способы выделения композиционного центра	14
5.6 Метрическая и ритмическая организации композиции	14
5.7 Сбалансированность композиции	15
6 Способы организации композиции натюрморта в эскизах. (Второй подготовительный этап к рисунку).....	17
6.1 Выполнение эскизов для нахождения композиционного равновесия.....	17
Заключение.....	21
Список использованных источников.....	22
Приложение А Рисунки натюрморта студентов московской академии художеств.....	23
Приложение Б Рисунки натюрмортов, состоящих из геометрических тел.....	24
Приложение В Рисунки натюрмортов из предметов быта.....	25
Приложение Г Рисунок натюрморта в интерьере.....	27

Введение

Композиция натюрморта является начальной ступенью в базовом образовании графических дизайнеров и архитекторов. На начальном этапе обучения студентам важно овладеть основными принципами композиции, включающими в себя законы ритма, равновесия, целостности... На базе этих знаний строится профессиональное образование будущих профессионалов проектного творчества.

В учебной программе по дисциплине «Рисунок» имеется несколько разделов, соответствующих теме «Натюрморт», отвечающих уровню преподавания на разных курсах с различной степенью сложности.

Так, на начальных курсах студентам предлагается выполнение композиций натюрмортов, состоящих из простейших геометрических гипсовых тел (шара, куба, призмы, цилиндра, конуса и т.д.) (приложение Б). Использование геометрических фигур в композиции рисунка даёт возможность лучше понять и изучить конструкцию формы предмета. Представляя предметы в объёме и пространственной среде, легче освоить способы изображения предмета на плоскости и отработать технику штриха.

В дальнейшем задания усложняются введением в натюрморты предметов быта разных по тону, фактуре, размеру и форме. Выполняя эти задания, студенты учатся не только передавать материальность предметов, но и творчески компоновать, создавая различные комбинации в пространстве листа. Более сложными по композиции являются постановки натюрморта, состоящие из двух постановочных уровней (приложение А, Б, В рисунки А.2, Б.3, В.3). Такие постановки требуют более тщательного подхода к построению отдельных предметов и композиции в целом.

Завершающим разделом работы над темой «Натюрморт» является тема «Натюрморт в интерьере» (приложение Г). Своеобразие этого направления заключается в творческой интерпретации исполнения натюрморта, где композиционное решение становится более свободным. Характер этого жанра имеет свои особенности. Грамотный рисунок натюрморта в интерьере требует понимания

архитектуры помещения, в котором расположен натюрморт, передачи ощущения замкнутого пространства, принципа освещённости, количества тёмных и светлых пятен в композиции. Параллельно с работой над организацией композиции в линейной графике ведётся работа над её тональным решением с учётом световых условий и проработкой контрастов [1, с.147]. Свои особенности имеет и компоновка элементов композиции натюрморта в интерьере - если в простом натюрморте в качестве композиционного центра выступал один предмет или группа предметов, то в натюрморте с предметно-пространственной средой как многоплановой композиции с несколькими составляющими, центром будет являться сам натюрморт.

Данное методическое указание представляет собой методическое руководство по решению композиционных задач в рисунке натюрморта. Оно объединило в себе теоретический материал в области композиционной организации формата и упражнения, направленные на лучшее усвоение материала.

В Требованиях к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников дизайнеров по дисциплине «Рисунок» указаны следующие дидактические единицы:

- знание законов изображения и выразительных средств в рисунке;
- овладение методами изобразительного языка академического рисунка;
- приобретение навыков изображения объектов предметного мира, пространства и человеческой фигуры с помощью изучения основ строения, конструкции и пространства; изучение пластической анатомии на примере гипсовых слепков, живой природы, объектов предметной и пространственной среды.

Настоящие методические указания способствуют развитию творческих и интуитивных способностей при ознакомлении с основными принципами композиционной организации формата. Овладение основными законами композиции развивает эстетические чувства меры, равновесия, гармонии, способствующие грамотному применению их в графике при создании творческих работ.

Для лучшего усвоения теоретического материала, в данных методических указаниях предлагается включать небольшие по времени тренировочные

упражнения, развивающие понимание аспектов творческой деятельности. Такие упражнения должны не только помогать развивать композиционные качества, но и помогать студентам в шлифовке своего мастерства.

С этой целью в данных методических указаниях предложены практические упражнения по поиску тональной композиции в заданном формате, способов выявления композиционного центра и поиску композиционного равновесия.

1 Композиция в рисунке

Создание художественного произведения в любой области искусства невозможно без композиционного построения, без приведения к цельности и гармонии всех его частей, всех его компонентов.

«Термин «композиция» в переводе с латинского *compositio* обозначает сопоставление, сложное соединение частей в единое целое в определённом порядке, сочинение, соотношение сторон и поверхностей, которые, вместе взятые, составляют (композируют) определённую форму» [1, с. 5].

Композиция, как термин, имеет двойное смысловое значение. В учебном рисунке слово "композиция" означает выполнение элементарных начальных упражнений по расстановке составляющих постановки на плоскости. В художественном творчестве оно имеет более широкое значение и включает смысловое и образное содержание произведения. Разделение понятий "композиция" и "компоновка" носит весьма условный характер, так как одно незаметно переходит в другое, сливаясь в процессе работы над рисунком.

«Композиция, - указывает теоретик изобразительного искусства Е. Стасенко, - это искусство составления, компоновки. Законы композиции основаны на законах восприятия, которые работают на подсознательном уровне. Задачей композиции в этом случае будет наиболее гармоничное распределение пятен в заданном формате. Другими словами, необходимо создать композицию, которая подсознательно будет восприниматься как наиболее гармоничная, комфортная для визуального восприятия» [5, с. 83]. Для грамотного композиционного построения натюрморта на

начальном этапе обучения дисциплине «Рисунок» важно владеть знаниями композиции и уметь применять ее средства на практике.

2 Особенности композиции натюрморта

Слово «натюрморт» означает мертвую природу вещей, которые актом творения художника обретают новую жизнь. Натюрморт, как никакой другой жанр непосредственно связан с задачей соотношения плоскости формата к изображению, выражающейся в композиционной расстановке элементов. В творческом натюрморте, по сравнению с тематической станковой картиной или пейзажем, художник свободнее распоряжается компоновкой предметов, которые можно в случае необходимости поменять местами, передвинуть, изъять, наконец, изменить уровень зрения на постановку. Основная композиционная работа сосредотачивается на вопросах размещения натюрморта в пределах картинной плоскости. В соответствии с характером натюрмортной группы - ее высоты и ширины, глубины пространства, степени контрастности, величины предметов, определяется формат и размер плоскости, положение композиционного центра, находится тональное решение, ведется поиск наиболее выгодной композиции, в которой найдут свое решение вопросы равновесия и пропорциональных отношений (приложение А).

3 Композиционные средства, организующие натюрморт

Принципы построения композиции составляют основу любого художественного произведения, они помогают решению главной задачи - построению в рамках формата гармоничного целого, несущего зрителю художественный образ и содержательный смысл произведения.

В рисунке под компоновкой следует понимать пропорциональное соотношение изображения массы предметов по отношению друг к другу и по

отношению к пространству формата. От того, насколько гармонично размещено изображение группы предметов в формате, во многом зависит конечный результат удачной композиции.

Процесс компоновки содержит в себе элемент творческого поиска. Новые идеи, при создании художественного образа в натюрморте, рождаются в процессе работы над компоновкой формата листа. Но для этого, прежде всего, необходимо научиться видеть предметы в целом, а не по отдельности, мысленно как бы объединяя всю группу предметов в единое целое. В композиции должен ясно читаться первоначальный композиционный замысел постановки. Зачастую компоновка группы предметов подчиняется конфигурации какой-либо геометрической фигуры. В приложениях наглядно показаны способы размещения группы предметов на плоскости, где общая масса предметов представляется чаще всего как бы заключённой в треугольник или четырёхугольник, в зависимости от характера группы. Композиционное размещение предметов также может располагаться по кругу, может выстраиваться в «шахматном порядке» (приложение В рисунок В.1), быть вытянутым в линию по горизонтали (приложение В рисунок В.2), вписываться в вертикально вытянутый ромб (приложение В рисунки В.3, В.4), и т.д. Здесь очень важно уравновесить группу предметов относительно осевой линии плоскости, выстроить ритм, определить направление движения натуры (вверх, вниз, налево, направо, по диагонали), а также выявить освещённость и расположение теневых участков.

Для лучшей компоновки учебного рисунка рекомендуется выполнить ряд набросков и эскизов. В процессе этой работы появляется множество комбинаций расположения предметов в натюрморте, благодаря которым можно выбрать наиболее удачную композицию. Успешная композиция закладывает основы интересного выразительного рисунка на протяжении всех последующих стадий работы: линейно-конструктивного построения, ритмической организации натюрморта, лепки формы тоном, и т.д.

Ритм организует изображение и делает композицию динамичной. Заложенный в структурную основу натюрморта, он создает зрительный каркас, который

руководит нашим восприятием. Визуально сопоставляя одни элементы изображения с другими, зритель выделяет главные из них и сосредотачивает на них внимание. Однако не любая повторяемость может создать нужный в композиции натюрморта ритм. Излишне назойливое нагромождение ритмов усложнит композицию, сделает ее сухой и маловыразительной. В связи с этим следует избегать нарочитой расстановки предметов. Зритель не сможет спокойно воспринимать группу, если светлые предметы (или пятна) через один будут чередоваться темными. Такое чередование вносит пестроту и дисгармонию в общую тоновую гамму. Желательно создавать гармонично организованный ритм, делать мягкие переходы от одного элемента к другому.

Ритм в натюрморте достигается различными средствами - чередованием тональных пятен или периодическим повторением элементов композиции. В приложении В, в рисунке В.7 использовано изящное чередование складок драпировки, спадающих со стола. Недостатком в этой работе можно считать тональную перегрузку на третьем пространственном плане композиции. Создать ощущение ритма можно при помощи расстановки предметов, например, «сыграть» на пространственном расположении предметов в «шахматном» порядке (приложение В рисунок В.1), или при помощи чередования предметов, расположенных на одном пространственном плане, стоящих как бы на одной линии, сближенных по тону, но совершенно разных по размеру и форме (рисунок В.6).

4 Эскизно-зарисовочный этап

Задача компоновки натюрморта и организация тональных отношений решается в предварительных эскизах. Предварительная эскизно-зарисовочная работа – очень важный этап в создании рисунка натюрморта, в ней выражается пластика форм, ритм, структура и внутреннее строение композиции, которая помогает приступить к осмыслению образа и формированию художественной задачи и включает в себя два этапа:

Первый этап - выполнение форэскиза, как поиска схемы композиции.

Форэскиз - это поисковый рисунок, набросок, в котором концентрированно выражена основная идея, концепция, без проработки деталей. Форэскиз является буквально "подэскизом", то есть выполняется до эскиза, где автор фиксирует свои мысли на бумаге.

В таких композиционных схемах будут присутствовать только два цвета - черный и белый без каких-либо полутонов. Задачей композиции в этом случае будет наиболее гармоничное распределение элементов композиции в заданном формате. В этих рисунках следует быстро фиксировать основную мысль и не отвлекаться на проработку деталей.

Второй этап - выполнение эскиза будущего рисунка натюрморта. На этом этапе, осознав структурную схему композиции – необходимо продолжать заполнять её деталями, находить полутона и пропорциональные отношения света и тени в композиции.

5 Варианты композиционного поиска натюрморта в заданном формате (Первый подготовительный этап к рисунку)

Существуют несколько вариантов композиционного поиска и способов решения пластических задач натюрморта в заданном формате. Ниже представлены упражнения в виде абстрактных схем, где есть ограниченная плоскость формата и пятна, как составляющие элементы композиции, которые обладают качествами тона, размера и формы. Сопоставляя визуально количество светлых и темных пятен, необходимо их уравновесить.

Уже в процессе выполнения поисковых набросков важно заботиться о тональных контрастах, чтобы согласовать порядок восприятия, подчинить второстепенное главному.

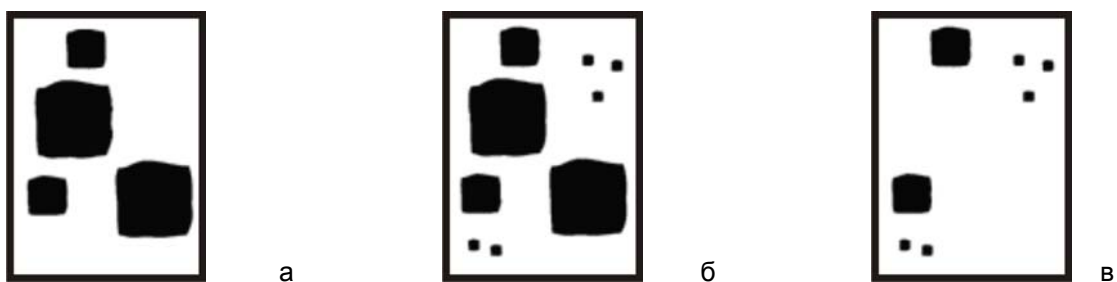
Для уравновешивания в рисунке темного пятна требуется большее по площади светлое пятно, так как зрительно темное пятно «тяжелее».

Неравное соотношение темного и светлого тона в натюрморте необходимо для

наиболее интересной композиции в натюрморте. Обычно подсознательно в качестве фона воспринимается та часть пространства или предмета, которая превалирует над всем остальным. Равное количество темного и светлого вызывает дискомфорт восприятия из-за невозможности явного предпочтения.

5.1 Пропорциональное соотношение элементов в решении композиции натюрморта

Пропорциональное соотношение элементов в решении композиции натюрморта играет важную роль. Равновесие элементов достигается путем их расположения в формате листа. Все предметы в быту мы визуальным образом делим на большие, средние и маленькие. Но это деление визуальное происходит относительно той среды, в которую они помещены, например, стул в открытом пространстве воспринимаем как небольшой предмет, в комнате он выглядит среднего размера, стул, стоящий в шкафу – большой предмет. Использование в композиционном пространстве элементов трех категорий по величине делает это пространство визуальным образом комфортным (рисунок 1. б).

а – Фрагментарное решение композиции; б – Гармоничное расположение элементов; в – Неверное решение композиции.

Рисунок 1- Структурная схема композиции

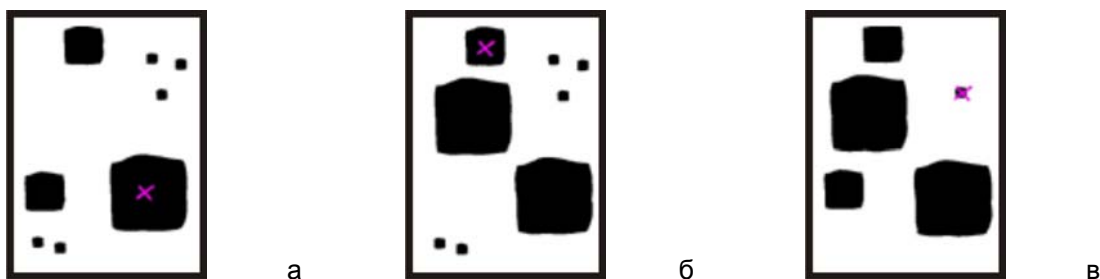
Композиция, где отсутствуют малые пятна, воспринимается как часть чего-то большего, как тесная или фрагментарная (рисунок 1 а). Если в композиции отсутствуют большие пятна, она воспринимается как пустая, скучная или монотонная (рисунок 1 в). Фрагментарность и монотонность - две крайности в композиции, которые можно удачно использовать в соответствии с творческим замыслом (приложение Г рисунок Г.3).

5.2 Композиционный центр в натюрморте заданного формата

Гармоничная композиция должна восприниматься как единое целое. Для этого ее выстраивают относительно единой связки, называемой композиционным центром. Композиционный центр не является геометрическим центром листа, но часто располагается близко к нему по закону визуального восприятия. «Центром композиции является та часть, которая достаточно ясно выражает главное в идейном содержании сюжета. Центр выделяется объёмом, освещённостью и другими средствами, действующими в соответствии с основными законами композиции» (приложение В рисунки В.1, В.4) [1, с. 97].

5.3 Выявление композиционного центра по признаку размера

Чтобы выделить пятно в качестве композиционного центра достаточно будет расположить его на свободном поле формата.

а, б - Выявление композиционного центра по признаку размера;
 в - Композиционный центр, расположенный на свободном поле формата.

Рисунок 2- Структурная схема композиции

Если расположить на плоскости несколько пятен разных размеров - большие, средние и малые, а затем убрать, например, все большие пятна кроме одного, то это пятно сразу начинает привлекать внимание, выделяться. Таким же образом можно поступить со средними и малыми пятнами. В итоге выявляем композиционный центр по признаку размера.

5.4 Выявление части фона в качестве композиционного центра

Композиционный центр может особенно не выделяться в качестве пятна, но располагаться на выделенной окружающими пятнами части фона. Тогда он находится где-то посередине фигуры образованной линиями, связывающими центры этих пятен по периметру (рисунок 3). В таком случае композиционным центром будет являться пауза, т.е. пространство между элементами, составляющими композицию.

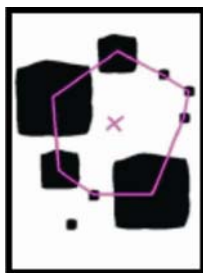

Рисунок 3- Композиционный центр расположен на выделенной окружающими пятнами части фона.

5.5 Сложные способы выделения композиционного центра

Часто композиционный центр выделяется не одним, а несколькими способами. Например, большое черное пятно с маленьким белым на нем работает с выделенной частью фона. В этом случае композиционный центр находится между тремя центрами: центром большого черного пятна, центром малого белого пятна и центром выделенной части фона. (рисунок 4 а). В теории композиции существует понятие инерции восприятия. Когда мы разглядываем черные пятна взгляд переходит от пятна к пятну по самому короткому пути, стараясь скорее миновать белые пространства. Именно на этом свойстве восприятия строится понятие движения в композиции (рисунок 4 б). Под движением в композиции подразумевается подсознательная последовательность разглядывания элементов изображения. Чередование пятен и промежутков между ними по ходу движения создает ритм, подобно тому, как в музыке ритм создается чередованием ударов и пауз различной длительности.

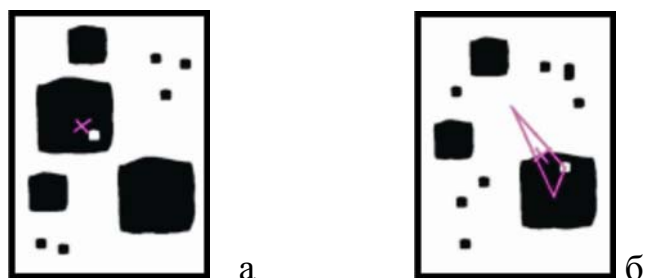

Рисунок 4- Структурная схема композиции: а- Крупное чёрное пятно работает фоном для малого белого пятна в качестве композиционного центра; б - Ритмическая последовательность в расположении композиционного центра.

5.6 Метрическая и ритмическая организации композиции

В процессе ритмической организации композиции элементы и промежутки между ними должны быть различной величины, иначе ритм становится монотонным - метрическим. «Метричность – это равномерный повтор, метрическая композиция

бесконечна. Примером метрического ряда является орнамент. Для метрических композиций характерно статичное построение, монотонное чередование элементов, состояние покоя и равновесия» [9, с.35]. Данное построение композиции натюрморта в графике нежелательно, так как создает дискомфорт восприятия.

Ритм – более сложное, чем метр чередование, основанное на непрерывном изменении свойств элементов формы, их акцентировании, повторении, нарастании, убывании. Ритм обогащает композицию и организует ее. Наиболее характерный приём построения ритма – изменение величин его составляющих.

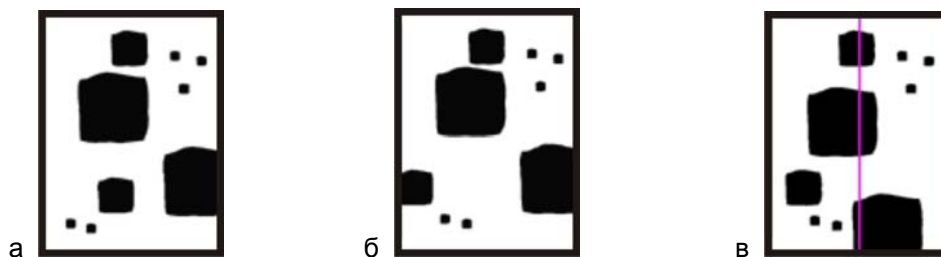
Кроме понятий метра и ритма в натюрморте еще существует понятие пластики. Понятие пластики часто употребляется в хореографии применительно к танцевальным движениям. Говорят о красивой, некрасивой, текучей, угловатой пластике и т.д. То есть, одно и то же движение можно выполнить с различной пластикой. Пластика в этом случае - это способ сочетания составляющих движение элементов. То же самое и в композиции: пластика - это способ сочетания частей при образовании целого.

Метр, ритм и пластика являются средствами организации композиции. Например, используя движение можно привлечь внимание зрителя к определенному месту композиции. При этом ритм и пластика зададут этому движению какое-то конкретное настроение.

5.7 Сбалансированность композиции

Для наиболее удачной композиции необходима сбалансированность выходов элементов в края формата. Если в композиции все элементы (пятна) находятся на каком-то расстоянии от краев формата, а одно пятно расположено вплотную к правому краю, то создается впечатление, что лист обрезан справа и является левой частью большего листа. То же произойдет, если одно пятно находится вплотную к левому краю - композиция будет восприниматься как фрагмент большего изображения. Это создает дискомфорт восприятия (рисунок 5 а). Если же пятна граничат и с левым и с правым краями, композиция будет восприниматься как нечто

цельное или как центральный фрагмент, что вполне комфортно.

а - Неуравновешенное изображение; воспринимается как фрагмент чего-то целого;
б - Композиция, элементы которой граничат с левым и правым краями формата воспринимается наиболее комфортной; в - Композиция с выходом элемента в нижний край формата устойчива, так как расположена по вертикали.

Рисунок 5- Структурная схема композиции

По горизонтали выходы пятен в края композиции должны компенсироваться, то есть, если один элемент композиции, находящийся справа, выходит за края формата, то и один из элементов, находящийся слева, тоже выводится за края формата. (рисунок 5 б). А вот с выходами вверх и вниз все обстоит иначе - они не нуждаются в компенсации. По вертикали композиция устойчива (рисунок 5 в). Геометрическим центром листа в композиции является не точка, а вертикальная линия. Поэтому композицию в горизонтальном формате труднее собрать - она имеет тенденцию "разламываться" надвое по этой вертикали.

После изучения схематичного решения композиционной организации плоскости формата, перейдем непосредственно к работе над натюрмортом. Следующим этапом в работе над композиционной организацией формата является компоновка предметов натюрморта. Рассмотрим в качестве примера варианты композиционного размещения предметов в натюрморте.

6 Способы организации композиции натюрморта в эскизах (Второй подготовительный этап к рисунку)

Постоянное выполнение эскизных зарисовок с натуры развивает не только глаз и руку, но и композиционное мышление. Выполнение эскиза натюрморта способствует поиску наиболее выразительной композиции. В композиции важно определить массу предметов, их зрительный "вес", выразительность силуэтов, размещение их на плоскости. Таким образом, в соответствии с массой светлых и тёмных пятен в форэскизах натюрморта, определяются пропорции формата работы (формат, вытянутый по вертикали, прямоугольный, квадратный, вытянутый по горизонтали). Конкретизация пропорций формата в своей основе зависит от пропорций группы предметов и распределения основных масс света и тени.

6.1 Выполнение эскизов для нахождения композиционного равновесия

Первой задачей в рисунке любого предмета на листе бумаги является его композиционное размещение. Ниже приведены примеры размещения элементов натюрморта в формате листа.

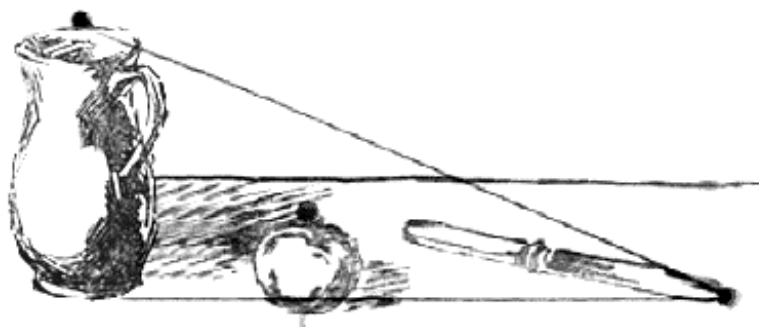

Рисунок 6- Левая часть композиции перевешивает правую.

Композиция вписана в треугольник, левая часть которого ощутимо перевешивает правую. Равновесия относительно центра не получилось. К тому же предметы расположены в ряд по нижнему катету, что делает компоновку вялой. Но в ситуации такой компоновки бывают и исключения. Порой сознательное

нарушение композиционных правил становится творческой удачей, если помогает художнику точнее воплотить свой замысел. Например, натюрморт, где предметы, выставленные как бы в одну линию, различные по тону, фактуре и форме и вместе образующие некую геометрическую фигуру может являться интересным творческим композиционным решением (приложение В рисунок В.2).

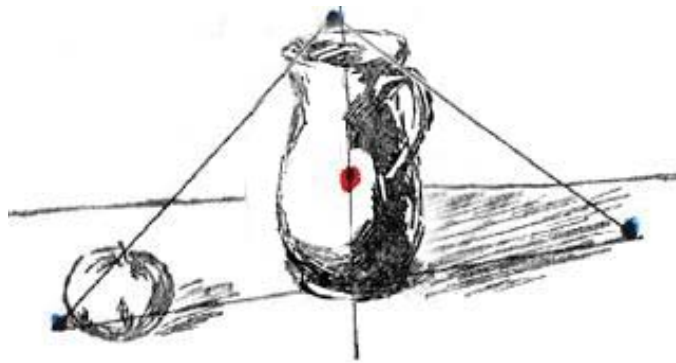

Рисунок 7- Симметричное размещение элементов

Попытка создать композицию с явной центральной осью не вполне удалась. Во-первых, симметричное осевое решение всегда скучно (хотя и правильно), а, во-вторых, в данном случае тень менее значима, чем яблоко. В итоге повторились все ошибки предыдущей постановки.

Рисунок 8- Несбалансированная композиция с перевесом правой части

Стремление, пользуясь теорией визуального восприятия, «нагрузить» правую сторону, отрезав край листа, привела в результате к ее перегруженности.

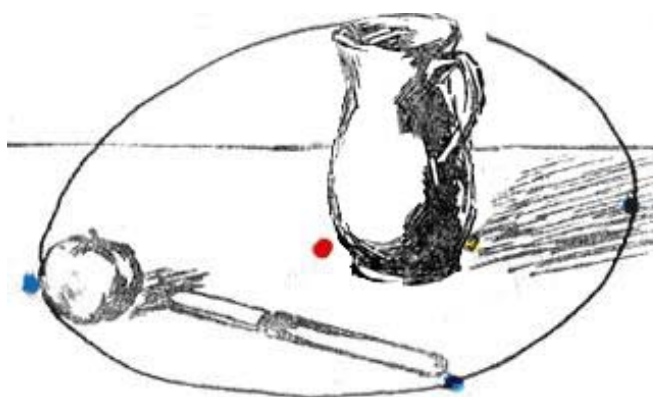

Рисунок 9- Отсутствие связи элементов композиции между собой

Добавив нож и разбив тем самым монотонную линию низа композиции, удалось вписать предметы в приблизительный овал, но при этом образовались две разобщенные группы: яблоко с ножом и горшок с тенью, никак не связанные между собой.

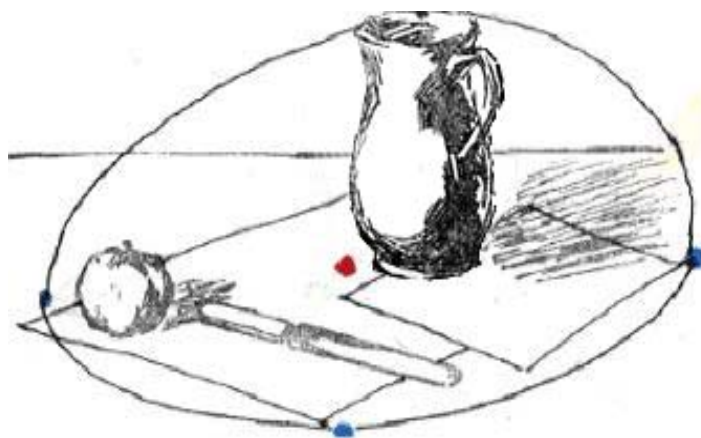

Рисунок 10- Взаимосвязь всех элементов композиции между собой

Объединить объекты возможно с помощью двух салфеток (скатерти со складками, узкого обвивающего полотенца) или введения других добавочных предметов, не слишком перегружая постановку. Дополнительные диагональные линии сделали работу более напряженной, связанной и гармоничной [2, с. 52].

В целом, при выполнении эскизов необходимо стремиться к уравновешенности картинной плоскости натюрморта, связанной с определением

композиционного центра, с поиском ритмической основы композиции, поиском тональных контрастов, взаимосвязи и подчинённости всех элементов единому целому.

После всего вышесказанного становится очевидно, что даже при врожденном чувстве композиции необходим элементарный практикум. Поэтому, сделав ряд обязательных упражнений, иллюстрирующих стержневые моменты теоретических основ композиции, студенты легче закрепляют полученные знания и навыки, развивают в себе чувство меры, гармонии и эстетического вкуса.

Заключение

Центральным законом композиции учебного рисунка можно считать цельность произведения. Благодаря соблюдению этого закона произведение воспринимается как единое неделимое целое, а не как сумма разрозненных элементов. Именно композиция определяет цельность художественного организма, закономерно устроенного. Все элементы композиции находятся во взаимной связи и зависимости, подчиняясь логике воплощения замысла художника.

Основное требование, предъявляемое к композиции учебного рисунка, - уравновешенность расположения изображаемых предметов на листе. Композицию рисунка нельзя считать законченной, если она не уравновешена. В хорошо скомпонованном рисунке нельзя ничего изменить и отбросить, не нарушая целостности и равновесия всего изображения.

В своей основе цельность произведения определяется не только взаимным расположением в формате всех элементов композиции, но также обуславливается образной и смысловой взаимосвязью. Эта закономерность связи всех элементов произведения в искусстве выражается ритмом, мелодией, музыкальным началом композиции. Взаимосвязь всех элементов композиции является не только логическим, но и эмоциональным, эстетическим качеством, создающим гармонию.

Список использованных источников

- 1 Шорохов, Е.В. Основы композиции / Е.В. Шорохов. – М.: «Просвещение», 1979. – 303с., ил.
- 2 Кирцер, Ю.М. Рисунок и живопись: учеб. пособие / Ю.М. Кирцер. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. Шк., 1997. – 271 с.: ил.
- 3 Ли, Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка: учебник / Н.Г. Ли. – М.: Изд-во «Эксмо», 2004. – 480 с., ил.
- 4 Ростовцев, Н.Н. Академический рисунок / Н.Н. Ростовцев. – М.: Просвещение, 1995. – 239 с.: ил.
- 5 Евгений Стасенко. Курс изобразительной грамоты. Композиция Режим
доступа: <http://www.vangogh.ru/study/artschool/komp7.php>
- 6 Тихонов, С.В. Рисунок / С.В. Тихонов, В.Г. Демьянов.- М.: Строиздат, 1983. - 270 с.: ил.
- 7 Чернышёв, О.В. Формальная композиция. Творческий практикум по основам дизайна / О.В. Чернышёв. Минск: Харвест, 1999. - 355с.
- 8 Строгановская школа рисунка. – М.: «Сварог и К», 2001.
- 9 Формальная композиция. Творческий практикум по основам дизайна: учебное пособие / Е.В. Жердев, О.Б. Чепурова, С.Г. Шлеюк, Т.А. Мазурина – Оренбург: ИПК ГОУ ОГУ, 2009. – 255 с.

Приложение А
(справочное)

Рисунки натюрморта студентов московской академии художеств, 1961 г.

Рисунок А.1- Бытовой натюрморт

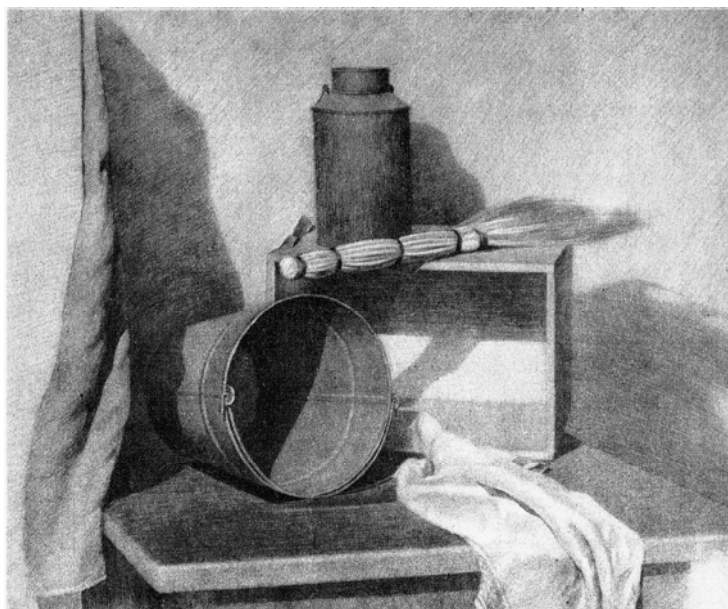

Рисунок А.2- Бытовой натюрморт

Приложение Б (справочное)

Натюрморты, состоящие из геометрических тел, студенческие работы, 1 курс, 2 семестр. Бумага, карандаш

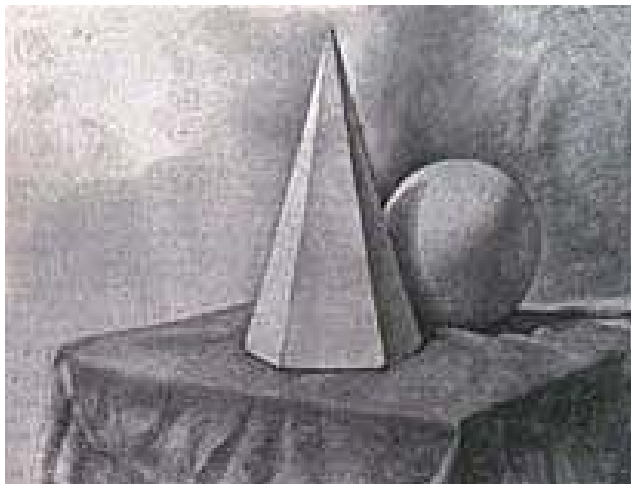

Рисунок Б.1- Рисунок натюрморта из двух гипсовых фигур

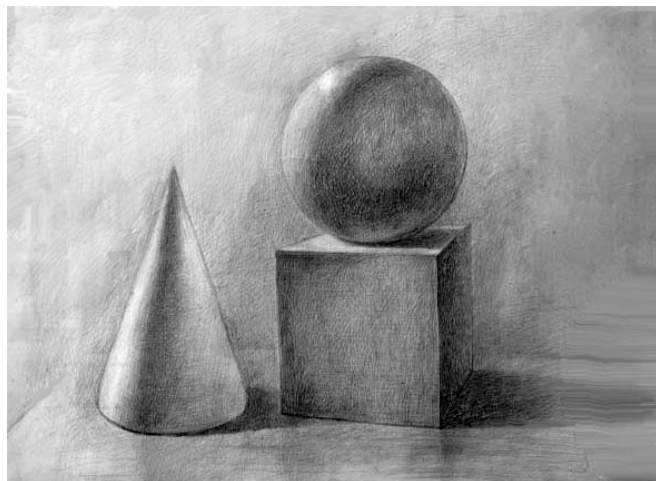

Рисунок Б.2- Натюрморт из трёх гипсовых фигур

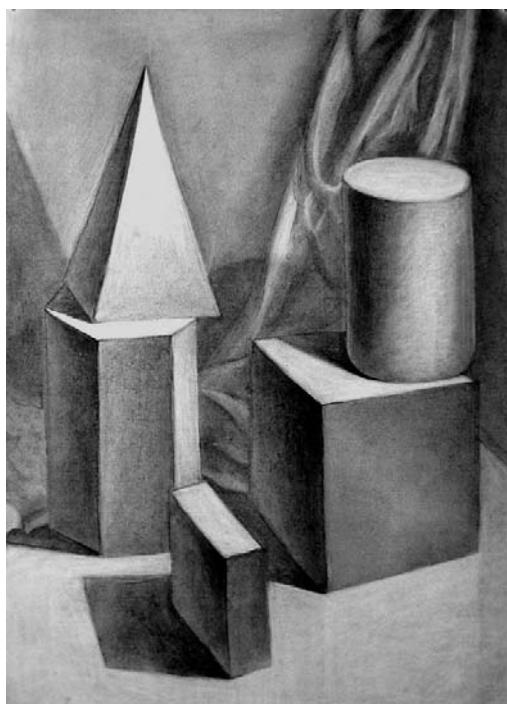

Рисунок Б.3- Рисунок двухуровневого натюрморта

Приложение В
(справочное)
Студенческие работы 1 курс, 2 семестр. Бумага, карандаш

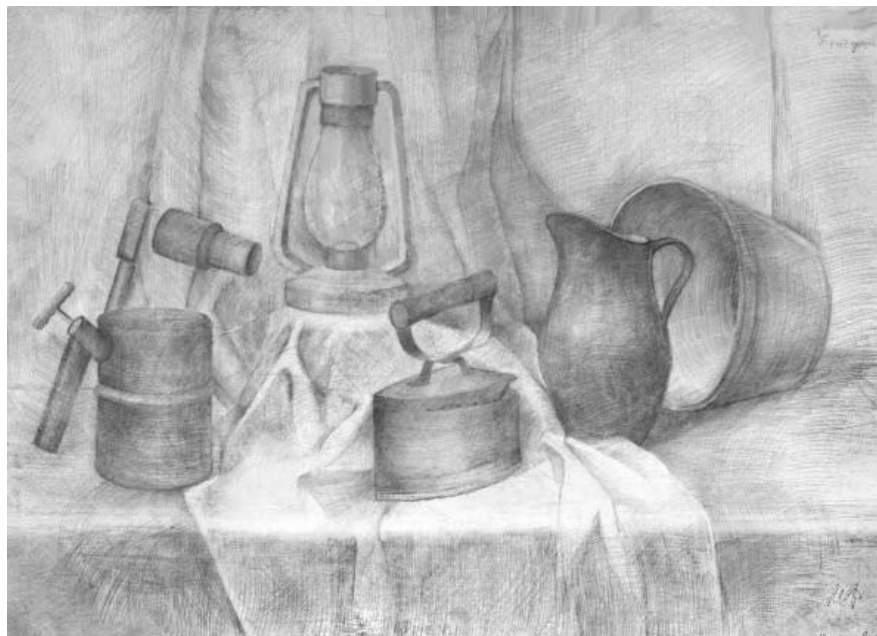

Рисунок В.1- Рисунок натюрморта из предметов быта

Рисунок В.2- Рисунок натюрморта из предметов быта

Рисунок В.3- Рисунок натюрморта с черепом животного

Рисунок В.4- Рисунок натюрморта с музыкальными инструментами

Приложение Г
(справочное)
Студенческие работы рисунков натюрмортов в интерьере
2 курс, 2 семестр. Картон, сепия

Рисунок Г.1- Рисунок натюрморта с чучелом птицы

Рисунок Г.2-Рисунок натюрморта
в интерьере

Рисунок Г.3-Рисунок натюрморта
в интерьере