

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет»

А.Г. Герцева

ОСНОВЫ ФОРМАЛЬНОЙ КОМПОЗИЦИИ

Учебно-методическое пособие

для выполнения заданий в 1-ом семестре I курса
студентам ННГАСУ,
обучающихся по дисциплине Академический рисунок по направлениям
07.03.01 «Архитектура» и 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»

Нижегород
2023

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет»

А.Г. Герцева

ОСНОВЫ ФОРМАЛЬНОЙ КОМПОЗИЦИИ

Учебно-методическое пособие

для выполнения заданий в 1-ом семестре I курса
студентам ННГАСУ,
обучающихся по дисциплине Академический рисунок по направлениям
07.03.01 «Архитектура» и 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»

Нижний Новгород
ННГАСУ
2023

Герцева А.Г. Основы формальной композиции [Текст]: учебно-метод. пос. / А.Г. Герцева; Нижегород. гос. архитектур.-строит. ун-т - Н. Новгород: ННГАСУ, 2023. – 36 с.

Ключевые слова: беспредметные изображения, абстрактность содержания, анализ композиционных структур, точка, линия, пятно, плоскость, целостность и соподчиненность, гармония и выразительность форм, закономерность развития, композиция плоскости листа, иерархия, силуэт, центр, метр, ритм, нюанс, контраст.

В данном методическом пособии даётся четкая структура выполнения курсовых заданий 1-ого семестра I курса. В нём представлен анализ композиционных структур студенческих работ, с разбором достоинств и ошибок. Курс был апробирован в очном и дистанционном формате обучения в 2019-2021 годах. Пособие нацелено на возможность организации самостоятельной работы студентов в условиях дистанционного обучения и формированию у них навыков самоконтроля. Данное методическое пособие дополняет ранее выпущенное учебно-методическое пособие «Курс формальной композиции в системе художественно-графической подготовки архитектора», авторы зав. каф. Г.И. Панкшенов, И.Л. Левин.

Предназначено для обучающихся в ННГАСУ студентов I курса по дисциплине Академический рисунок, по направлениям подготовки 07.03.01 «Архитектура» и 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды».

Введение

Основная задача подготовки студентов-архитекторов, которую ставит перед собой кафедра Рисунка и живописи, научить мыслить с карандашом в руке. С самых первых натуральных работ упор делается на выявление конструктивных основ, начинается осмысление принципов композиционного структурирования. Обучение ведётся в двух направлениях: освоение академической грамоты выполнения рисунка с натуры и освоение композиционных неизобразительных и ассоциативных задач. Для студента-архитектора крайне важно как можно быстрее приобщиться к абстрактным принципам построения изображения, преодолеть репродуцированное сознание, научиться переосмысливать, обобщать и преобразовывать.

Курс формальной композиции является связующим звеном всех учебных дисциплин кафедры. В каждом семестре часть заданий нацелена на решения композиционных задач. Они могут быть связаны с цветом, со скульптурно-пластическим моделированием, с плоскостными или объемными формами. Такое разнообразие задач и постоянная смена направлений приучает студентов к творческому нестандартному поиску и вариативности. Постепенно студенты переходят к архитектурным фантазиям, где происходит слияние ассоциативных принципов и композиционных закономерностей.

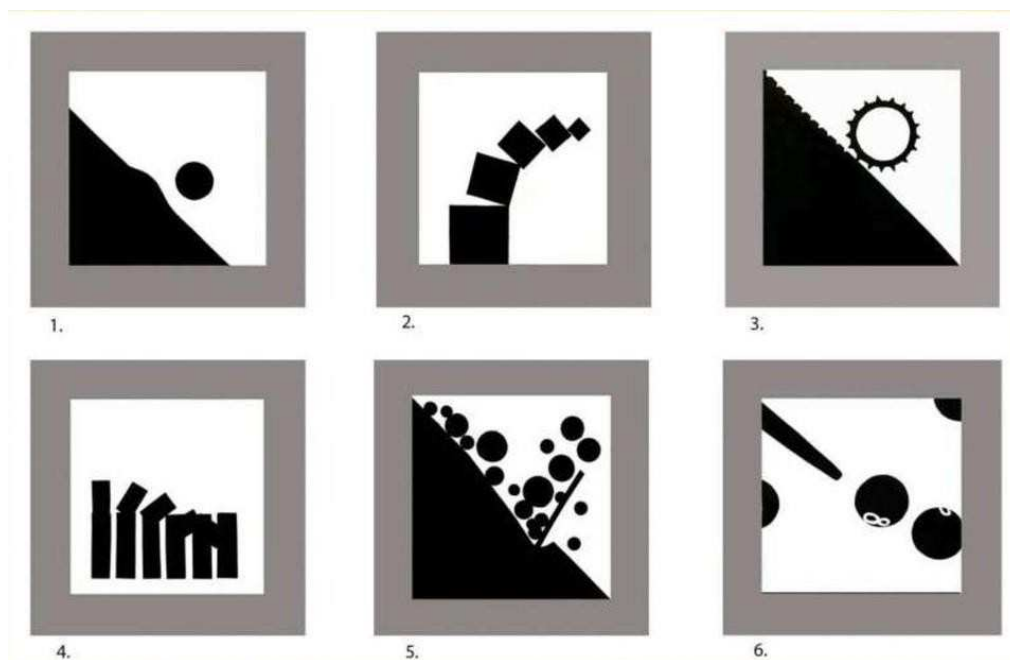
На кафедре рисунка и живописи ННГАСУ в ходе многолетней учебной практики разработан курс «Основы формальной композиции» (автор – заведующий кафедрой, кандидат архитектуры, профессор Г.И. Панксенов). С 2000-ых годов ведётся апробация различных заданий курса, методик преподавания, подготовлено научно-методическое обеспечение. В 2011 г. издано учебно-методическое пособие «Курс формальной композиции в системе художественно-графической подготовки архитектора», авторы зав. каф. Г.И. Панксенов, И.Л. Левин. С 2016 г. преподавателями кафедры О.Н.Чеберевой и А.Г. Герцевой элементы курса были введены в раннюю систему подготовки абитуриентов. В 2020 г. в условиях дистанционного обучения А.Г. Герцевой разработана презентация «Формальная композиция».

Данное методическое пособие является дополнением к ранее изданному учебно-методическому пособию, в котором представлена вся теоретическая основа, и к презентации «Формальная композиция», в которой даётся также исторический и современный экскурс данного аспекта обучения. Основная задача этого методического пособия помочь студентам наглядно разобраться с первым опытом освоения формальной (неизобразительной) композиции, последовательно проанализировать на примерах студенческих работ от простейших заданий к более сложным все композиционные ошибки и достоинства. Методика выполнения базовых пропедевтических заданий 1-ого семестра I курса – это фундамент всей обширной композиционной деятельности, которая сопровождает обучение студентов-архитекторов.

1. Основы формальной композиции, основные положения.

Формальная композиция - это композиция, построенная на сочетании абстрактных элементов (точка, линия, пятно, цвет). Она лишена изобразительности, т.е. предметного содержания.

Основная задача: организовать используемые элементы (упорядочить, соподчинить, выстроить связи) в выразительную и гармоничную (слаженную, соразмерную, стройную) композицию, эмоционально и эстетически воздействующую на зрителя.

Цель: опытным путём настроить рецепторы творческой интуиции.

В процессе изучения основных средств композиции (ритм, метр, контраст, нюанс, тождества, пропорции, масштаб, силуэтность и пластичность, структура композиционных осей) развивается логика построения внутри композиционных связей. Следуя трём основным законам композиции, можно контролировать развитие композиционных решений.

Ещё раз вспомним композиционные законы. Это стержень любой композиции.

Закон целостности

- Объединение элементов (частей) в единое целое. Цельное произведение – это законченное произведение, в нем не хочется ничего ни добавить, ни убавить. Благодаря соблюдению этого закона произведение воспринимается как *единое неделимое целое, а не как сумма разрозненных элементов.*

Закон равновесия

- Баланс между элементами ведёт к гармонии

Закон соподчинения

- Подчинение всех элементов изображения доминанте (главному элементу в композиции). Второстепенные элементы должны направлять взгляд к смысловому центру композиции. «Короля играет свита».

Если нарушается один из законов — нарушается гармония.

2. ЗАДАНИЯ КУРСА

Первый этап погружения в неизобразительную композицию начинается с выполнения простейших ученических упражнений, задача которых исследовать композиционные возможности с помощью первоформ (геометрические фигуры: квадрат/прямоугольник, круг/дуга, треугольник, пр.) и линий (прямых/криволинейных).

№	Название работы	Формат	Кол-во композиций на листе	Графические особенности
1.	Композиционные приёмы	A-4 1 ЛИСТ	6	разрешается: разная толщина линий, штриховки при пересечениях /сдвигках
2.	Организация плоскости листа геом. фигурами	A-4 1 ЛИСТ	1	аппликация из цветного картона (3 цвета)
3-4.	Организация заданного пространства	A-4 2 ЛИСТА	6 + 6	применяются: заливки, различные штриховки и толщина линий
5.	Статика	A-4 1 ЛИСТ	1 (16x21)	применяются: заливки, различные штриховки и толщина линий
6.	Динамика	A-4 1 ЛИСТ	1 (16x21)	применяются: заливки, различные штриховки и толщина линий

Все работы выполняются на белой или тонированной плотной бумаге формата А-4, с помощью линейки и рапидографа/линера. Предварительно рекомендуется сделать несколько карандашных поисковых эскизов в масштабе оригинальной композиции. Одна работа выполняется в технике аппликации.

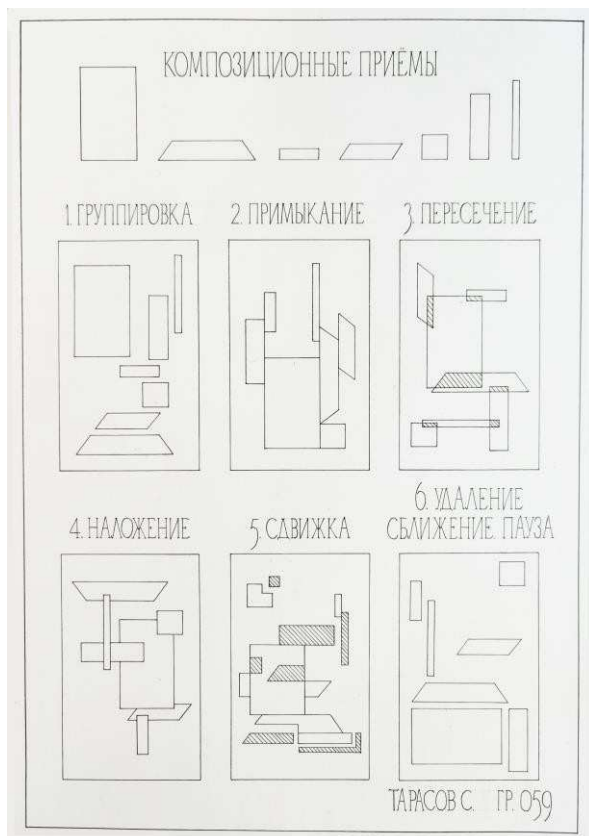
При оформлении работ необходимо задумываться о композиции всего листа: выполнить общую рамку, подобрать графический шрифт и соответствующий размер надписей и подписей. Шрифт должен быть читаем и не доминировать над композицией. Каждая работа подписана автором с титульной стороны в правом нижнем углу, либо с задней стороны листа в случае с аппликацией.

2.1 КОМПОЗИЦИОННЫЕ ПРИЁМЫ

На листе формата А4 выполнить **6** композиций одного размера на различные приёмы компоновки геометрических фигур / ГФ /: группировка ГФ, примыкание ГФ, пересечение ГФ, наложение ГФ, смещение / сдвигка ГФ, удаление / сближение / пауза ГФ.

Для выполнения композиций нужно самим определить и начертить **семь** различных ГФ, отличающихся размерами и формами: треугольники, круги, прямоугольники, квадраты на выбор. Во всех 6-ти композициях используются одни и те же ГФ, выбранных пропорций.

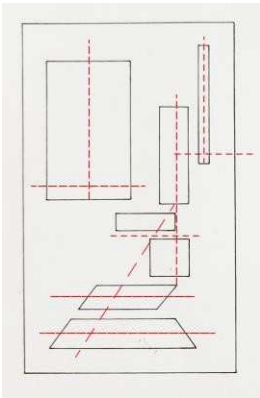
Данная работа ставит две задачи: изучить возможности композиционных приёмов и найти местоположение скомпонованных фигур в плоскости композиции.

1. Группировка: организовать взаимодействие всех фигур через пространственные связи, выстроить систему соподчинения и движения к главному элементу, найти расположение всех элементов в композиционном поле.
2. Примыкание: такая организация даёт единое пятно, связанных между собой элементов, необходимо найти красивый ритмичный силуэт.
3. Пересечение: ГФ воспринимаются как прозрачные (стеклянные) плоскости, которые в местах пересечения создают преломление (видоизменение) формы.
4. Наложение: ГФ воспринимаются как непрозрачные плоскости, которые при наложении создают эффект глубины.
5. Сдвигка: все ГФ подвергаются рассечению в любых направлениях и смещению образовавшихся элементов относительно друг друга, образуя дополнительные элементы необходимо соподчинить композиционной структуре.
6. Удаление/сближение/пауза: поиск взаимодействия масс ГФ, их взаимного притяжения и отталкивания; воздействие пустот как связующего композиционного элемента.

Разберём более подробно основные структурные моменты.

1. Группировка:

Первая композиция имеет уравновешенную сложно-осевую компоновку; ритмические движения от одного осевого направления к другому задают взаимосвязанную игру; пропорциональное изменение размеров фигур выстраивает иерархическую систему; общая компоновка на плоскости имеет выразительный силуэт.

Вторая композиция не имеет взаимосвязанной осевой структуры, каждая фигура в ней сама по себе; нет ритмической модуляции; отсутствует взаимодействие фигур, силуэтная объединённость.

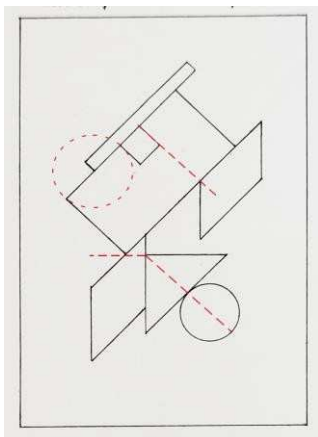
Задание не выполнено, сгруппировать геом. фигуры не удалось.

Третья композиция имеет простую центрально-осевую компоновку; в ней присутствует силуэтное взаимодействие фигур, иерархическая соподчиненность элементов.

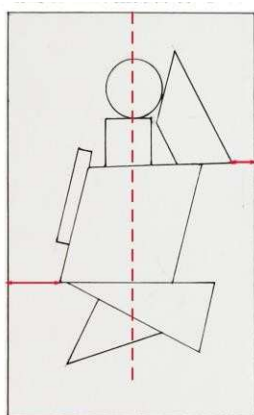
Но задание выполнено частично: отсутствует композиционная уравновешенность. Левый узкий прямоугольник разрушает баланс левой половины плоскости композиции и «расшатывает» устойчивость центральной оси.

Итак, для успешного выполнения данного задания необходимо учитывать баланс всех элементов относительно плоскости листа, выразительность силуэта объединённых фигур, ритмическую активность и пропорциональную подобранность элементов.

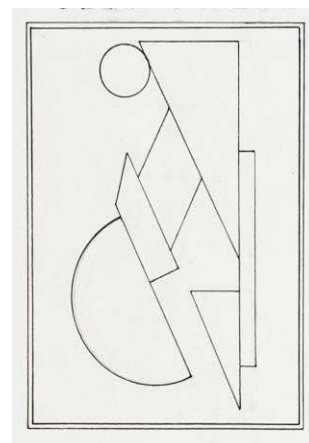
2. Примыкание:

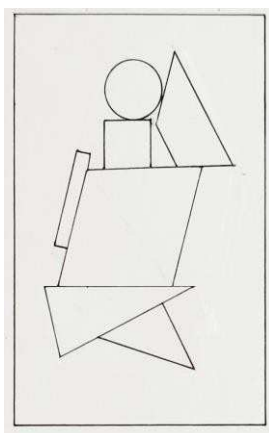
Эта композиция из представленных трёх является самой уравновешенной относительно плоскости листа: найдено взаимодействие масс и пустоты. Диагональное расположение фигур придаёт легкости и изящности красивому динамичному силуэту. Сложносочинённая осевая структура и соподчиненность фигур работают на композиционное единство. Горизонтальная ось в основании большого прямоугольника, образуемая прямым углом равнобедренного треугольника, является точкой опоры всей композиции. Все элементы расположены пропорционально грамотно и взаимосвязано.

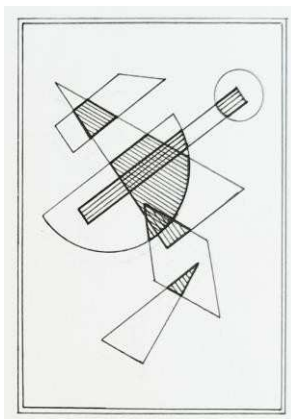
Данная композиция интересна попыткой найти устойчивость балансирующих фигур. И если равновесие общей формы найдено, то равновесие листа в целом нарушено перевесом правой части относительно вертикальной оси. Отказываемся от центральной оси, заменяем параллельное движение нижних треугольников большому параллелограмму на противоположное. В результате получаем искомое равновесие.

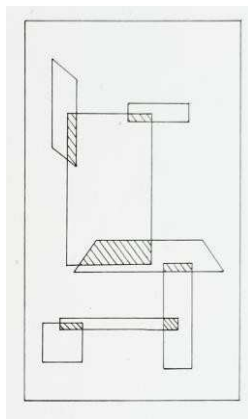
Красивая с точки зрения противопоставления масс композиция буквально распирает поле листа. Это могло бы быть композиционным плюсом, если бы ставилась такая задача (как «Демон» в картине Врубеля). Но в данном случае это является ошибкой.

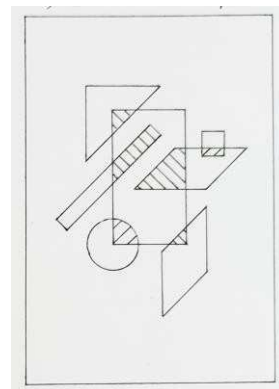
3. Пересечение:

Уравновешенная динамическая композиция. Интересная по движению и силуэту. Выделяется графическим звучанием.

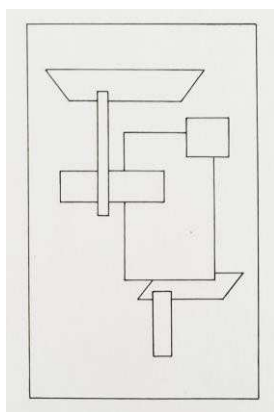

Лёгкая, воздушная, несмотря на статический характер. Устойчивая. Между всеми элементами композиции найдены пропорциональные соотношения.

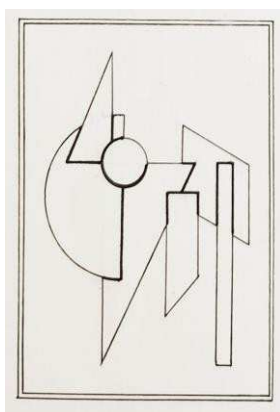

Главный недостаток этой композиции - все фигуры сосредоточены в геометрическом центре. Пространство листа (воздух) становится главным элементом, который сжимает фигуры в невыразительную массу.

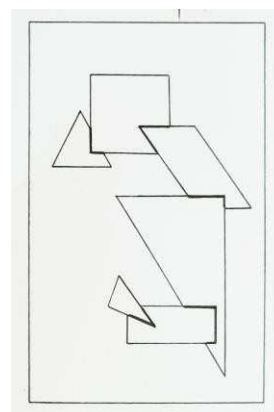
4. Наложение:

Создаётся движение в глубину, глаз зрителя ищет самый ближний и самый дальний элемент. Найдено статическое равновесие. Учтена особенность зрительного восприятия – композиция смещена вверх. Сложно-осевая структура.

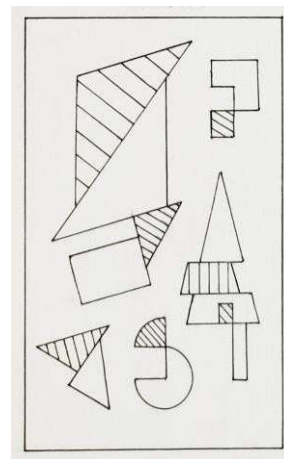
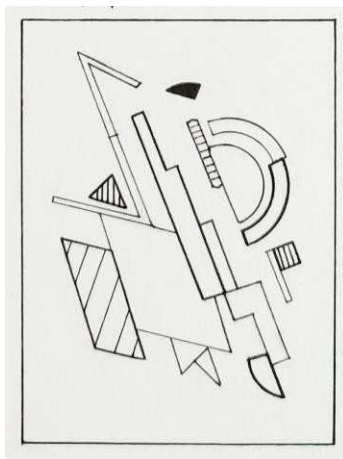
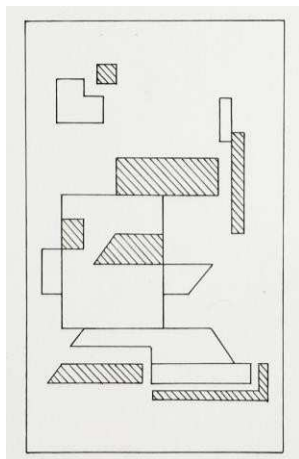
Интересное графическое решение и общее расположение фигур вызывают ассоциацию: выделение разных по длине и направлению линий напоминает ритмическую пульсацию в кардиограмме.

Графическое выделение периметров соприкосновения фигур создаёт эффект их врезания друг в друга.

Но данная композиция неуравновешенна: смещена вниз и вправо.

5. Сдвигка / смещение:

Первая композиция выигранно отличается от двух других своей цельностью, ясностью прочтения и лаконизмом.

Хорошие пропорциональные взаимоотношения всех элементов, иерархическая собранность - ни прибавить, ни убавить.

Автору второй композиции удалось создать полифонически сложную композицию. Графические акценты помогают внутри композиционному движению.

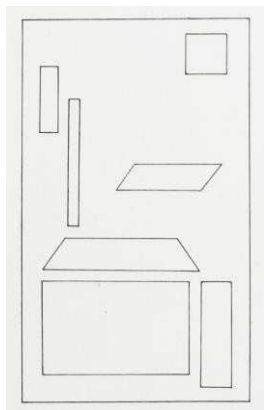
Композиции немного не хватило отточенности в выборе деталей, присутствует перегруженность.

Данная композиция хаотична: элементы спорят друг с другом, повторяются в массах, отсутствует взаимосвязь силовых направлений – броуновское движение.

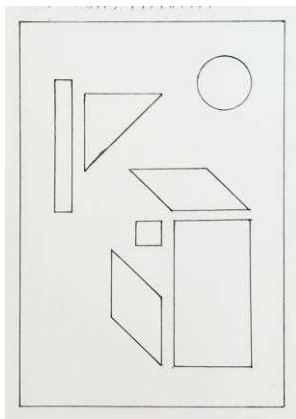
Задание не выполнено.

Вывод, для успешного выполнения данного задания необходимо учитывать увеличивающееся количество вновь образуемых элементов, следить за неповторяемостью масс и пропорциональностью образующихся элементов. Напомню, пропорциональность – это математически выстроенная взаимосвязь между элементом и его частью. Важно, не перегрузить композицию и найти соподчиненность всех элементов.

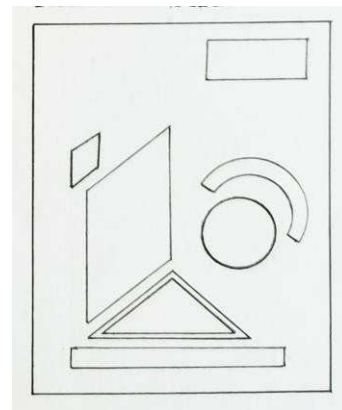
6. Удаление/сближение/пауза (это задание вызывает больше всего вопросов):

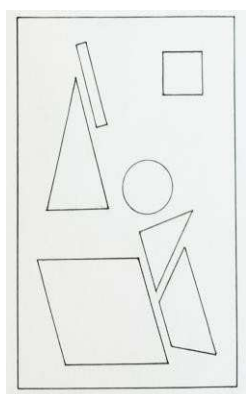
Грамотно подобранные геометрические фигуры (неповторяемые по массам и пропорциональные в размерах) позволяют легко составить иерархически выстроенную систему.

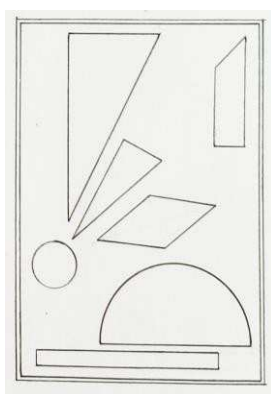
В композиции есть чёткое взаимодействие всех групп, сложное движение в композиционном пространстве, хорошее соотношение групповых масс.

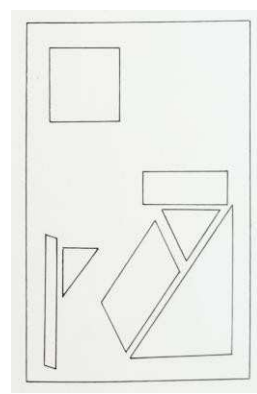
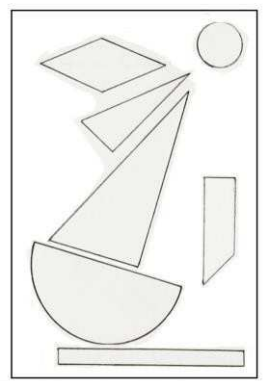
Данная композиция смещена к левому краю, «не удаляющийся кирпич» в верхнем углу, тяжёлые круг и полукольцо на динамической оси буквально падают из геометрического центра.

Красивой по движениям композиции не хватило пространства (воздуха) для соответствия теме, круг и квадрат спорят по массам.

Неудачно организовано движение: в геометрическом центре и в край листа. Перефразируем...

Все фигуры распределены по углам: движения не создается, каждый «в своём домике».

Задание не выполнено.

Подведём итог проведённому анализу работ.

Чтобы добиться идеальных композиционных решений, необходимо:

- внимательно, математически точно отнестись к выбору геометрических фигур, найти наилучшее сочетание всех элементов, дополняющих друг друга, не повторяющихся по массам;
- точно определить композиционные границы, чтобы элементы не казались зажатыми или наоборот слишком мелкими относительно массы воздушного пространства;
- выстроить ритмически взаимосвязанные композиционные движения, избегать центрально-осевых решений (они слишком просты);
- не допускать распада композиции на отдельные группы.

2.2 ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛОСКОСТИ ЛИСТА ГЕОМЕТРИЧЕСКИМИ ФИГУРАМИ.

На листе формата А4 (тонируемый картон) выполнить 1 композицию в технике аппликации, воспользовавшись картоном разных цветов. Можно применять не более 3-4 цветов, не используете цвета близкие по тону.

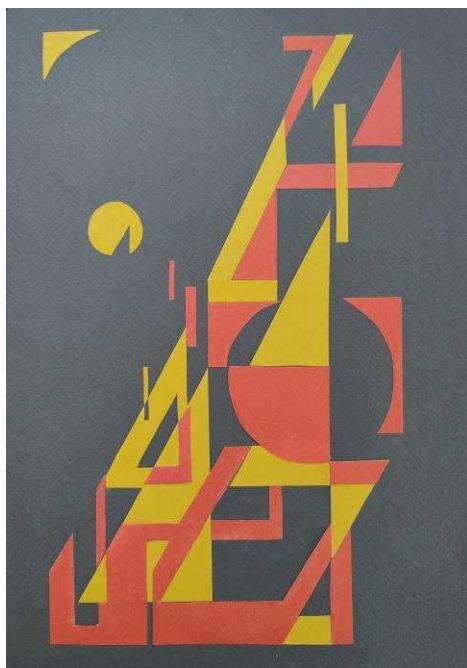
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: создать сложную плоскостную композицию из любых геометрических фигур (круги, прямоугольники, треугольники, квадраты), отвечающую законам равновесия и единства.

Гаранина Е. гр. 059
2021 г.

ЗАДАЧИ:

- Придумать беспредметное изображение на основе повторения геометрических фигур, которые многократно увеличиваются или уменьшаются в масштабе, накладываются друг на друга, ритмически группируются, формируя силовые линии и динамические оси. Вместо фигур можно применять их полные или частичные силуэты, используя *метод трансляции формы*.
- Продумать систему подцентров, организовав взаимодействие всех частей композиции с помощью динамических осей и силовых линий. Динамические оси возникают в местах условного движения форм, т.е. смещение визуального акцента от одной группы к другой. Силовые линии образуются как оси фиксации устойчивых элементов, имеющих наибольшую визуальную активность. Требуется найти ритмическую выстроенность соподчинения различных по массам элементов.
- Найти баланс элементов и плоскости листа. Научиться видеть взаимодействие воздуха, композиционных границ и сил притяжения или отталкивания элементов, вызывающих определенное визуальное напряжение. Не переносить акцентные точки на периферию.

- Отработать на практике различные композиционные средства: ритм, метр, пропорции, контраст (противопоставление), нюанс, тождество, акцентировка, цвет и пр..

**Шурочков Н. гр. 058
2020 г.**

Достоинства:

- композиционная собранность и ясность прочтения;
- выразительность контрастов форм, масс, воздушного пространства;
- музыкальность ритмических вибраций (ассоциация с Лунной сонатой Бетховена);
- цветовое звучание;
- единство и соподчинение различных геометрических фигур.

Достоинства:

- сложноподчиненная композиция;
- противопоставление тяжелых масс правой части композиции динамической легкости центральных элементов;;
- неповторимая ритмическая импровизация, ассоциирующаяся с джазом;
- Применение всех возможных приёмов комбинаторики элементов, включая метод трансляции форм.

**Красильникова М. гр. ДАС 8
2020 г.**

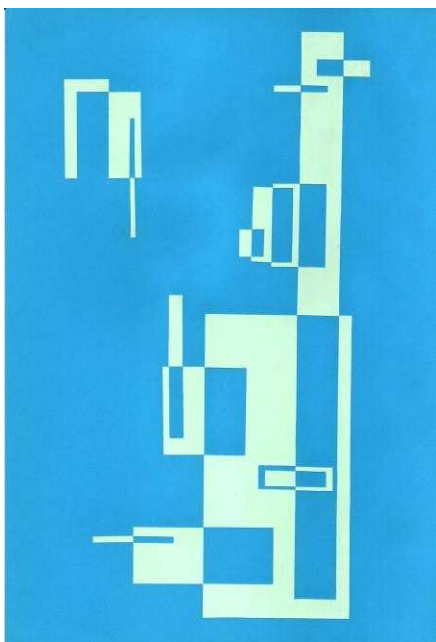
Касаткина А. гр. 059
2021 г.

Достоинства:

- интересное противопоставление динамических и силовых осей за счет небольшого изменения угла движения относительно горизонтали;
- выразительная визуальная активность композиционных подцентров;
- хорошее чувство ритма.

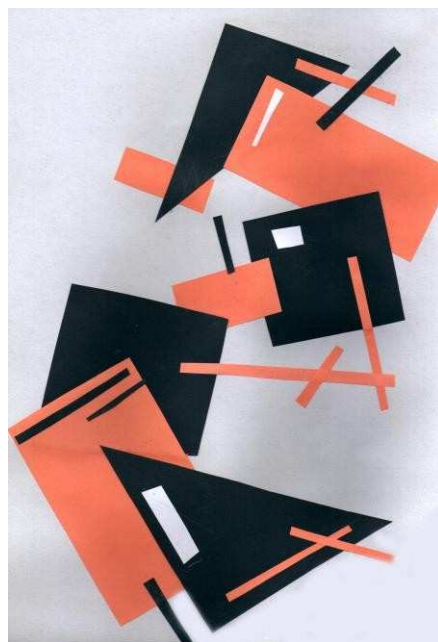
Замечания:

- не хватает уравновешенности нижней части композиции.

Недостатки:

- «скучное» композиционное решение: расположение прямоугольников в двух осях, с делением всех элементов пополам;
- плохое техническое исполнение: вертикаль заваливается;
- невыразительное цветовое решение.

Недостатки:

- **КОМПОЗИЦИЯ НЕ ВЫПОЛНЕНА!!!**
- полное отсутствие композиционной организации, элементы разрушают границы листа;
- нет пропорциональных соотношений между элементами, местоположение и размеры их случайны.

Для успешного выполнения этого задания ищите неожиданные решения, которые перенаправляют акценты и основное композиционное движение. Создавайте подгруппы разного звучания, используя ритмические изменения и контрасты. Выбирайте гармоничные цветовые оттенки, которые не спорят по тону. Следите за границами листа: элементы композиции не должны стремиться в край. Важно поймать баланс масс поля листа (воздуха) и композиционных элементов.

2.3 РАБОТА С ПРЯМЫМИ ЛИНИЯМИ. РИТМ. (А4)

На листе формата А4 (тонированный картон) выполнить 6 композиций одного размера

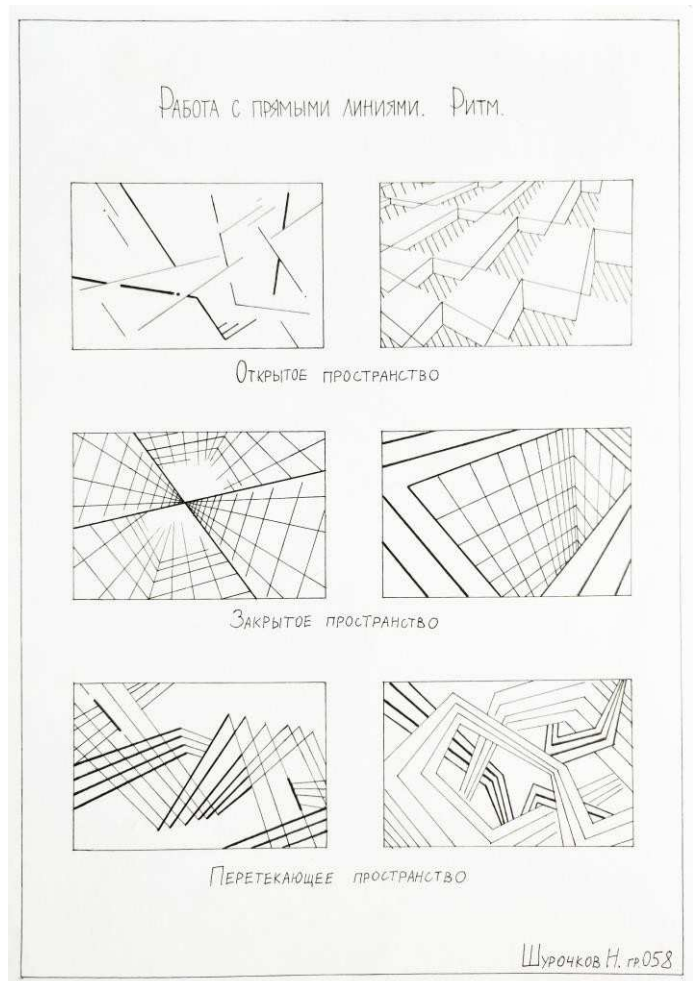
Сгруппировать эти композиции по трём темам:

1. Открытое пространство (2 композиции).
2. Замкнутое пространство (2 композиции).
3. Перетекающее пространство (2 композиции).

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

создать с помощью прямых линий заданное пространство.

Шурочков Н. гр. 058
2020 г.

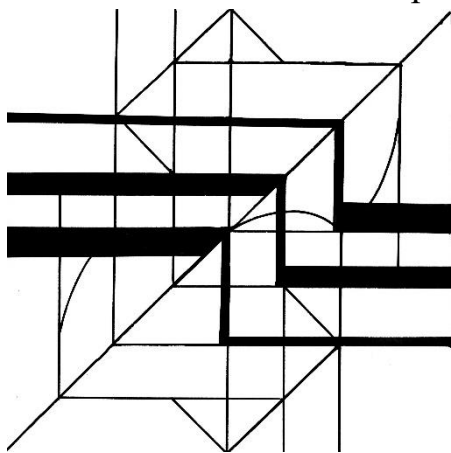
ЗАДАЧИ:

- Понять дифференциацию в организации различных пространств.
 - Отработать принципы ритмических и метрических закономерностей.
 - Развить навык в организации системы подцентров и выявления композиционного центра.
- прямые линии могут иметь любые направления движений;
- для достижения выразительности и формирования композиционных центров и подцентров можно использовать различную толщину линий, заливки отдельных пятен, применять наложение линий друг на друга.

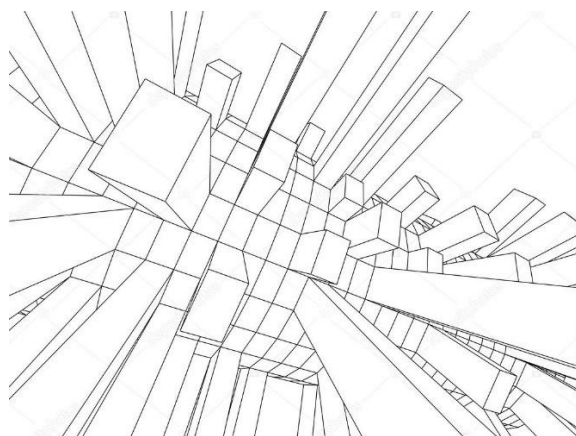
ОТКРЫТОЕ ПРОСТРАНСТВО

В открытой композиции пространство должно растекаться во всех направлениях. Никакие элементы не должны привлекать, задерживать или останавливать взгляд.

Она может быть сложной по структуре, но всегда в конечном итоге уходящей от центра. Как правило центр композиции отсутствует, и композиция складывается из нескольких мини-центров.

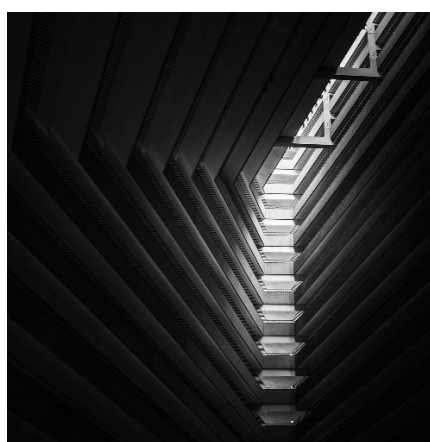

Композиционная упорядоченность создается с помощью ритмически закономерных изменений заданных направлений.

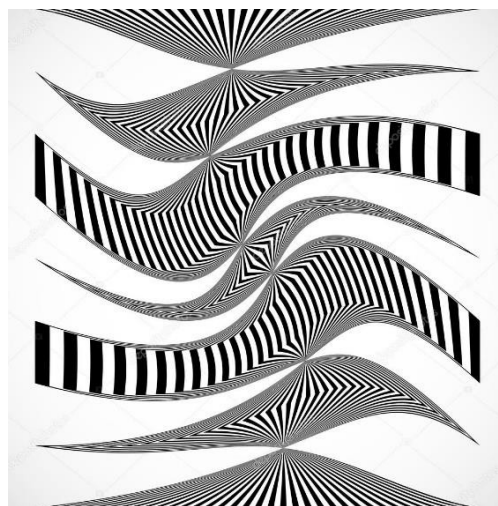
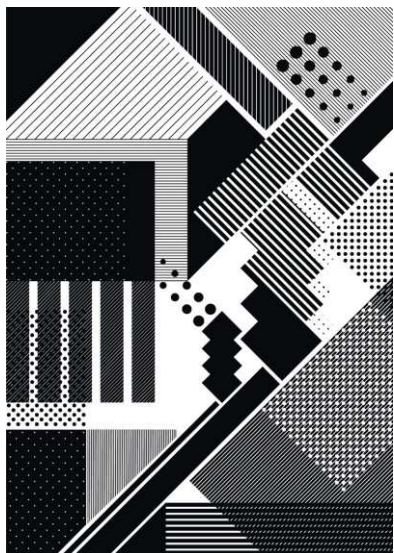
ЗАМКНУТОЕ ПРОСТРАНСТВО

В замкнутой композиции все силовые линии стягиваются к композиционному центру, создавая ощущение предельной плотности, непроницаемости пространства. Изображение не стремится к краям, а как бы замыкается само на себя. Взгляд "вязнет" в этом силовом поле, лишается свободы движения, находясь "в плену" до предела уплотненных композиционно-пространственных связей. Все композиционные элементы тесно связаны между собой, пластически компактны.

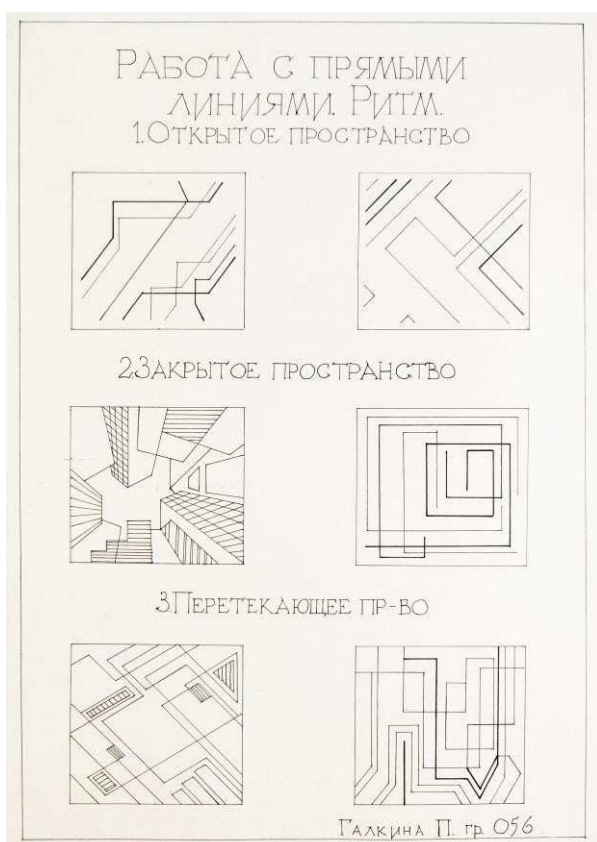

ПЕРЕТЕКАЮЩЕЕ ПРОСТРАНСТВО

В композиции перетекающего пространства все элементы "заставляют" взгляд "блуждать" в границах влияния силовых движений. Подобные композиции не могут быть центричными, структура их разнонаправленна. Движения могут носить хаотичный характер, а могут быть упорядоченными.

Рассмотрим примеры работ:

Задания выполнены на хорошем уровне, нет ошибок при организации конкретных пространств.

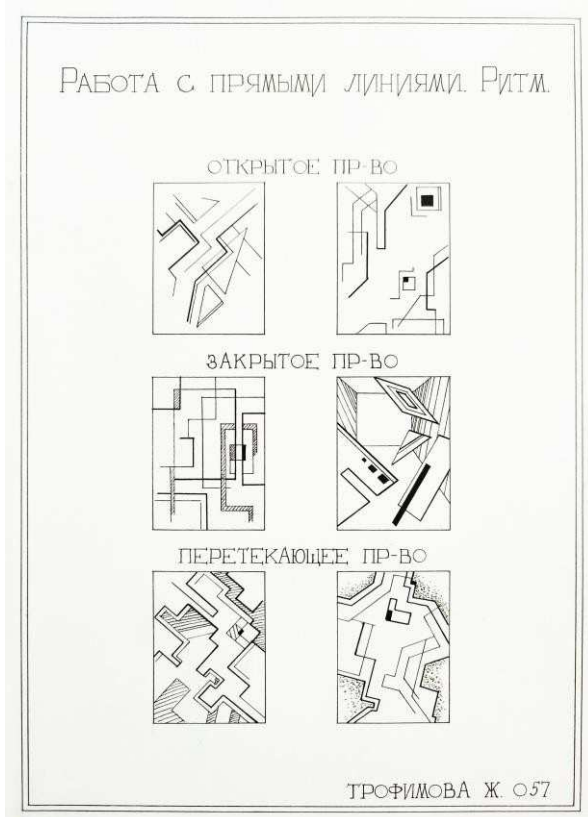
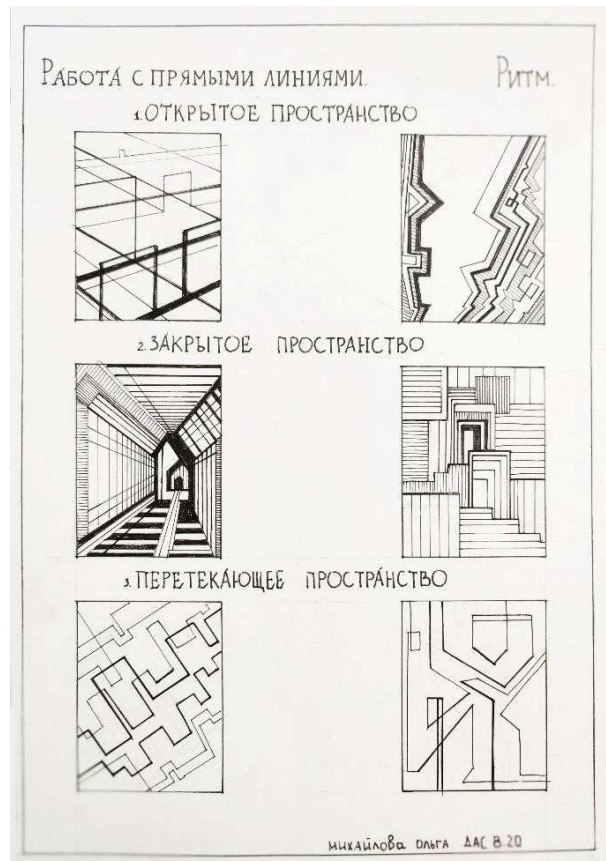
Но есть ряд замечаний:

- Так левое закрытое пространство не отвечает требованию формальной композиции - отсутствию предметного содержания.
- Размер самих композиций мелковат, а надписи доминируют.
- Не хватает разнообразия ритмического и визуального рядов.
- Тональное выделение элементов в некоторых заданиях (№2, 5, 6) привело к композиционной неуравновешенности.

ДОСТОИНСТВА:

- чёткая организация пространств
- визуально активная графика
- различные подходы в решениях

Работа выполнена на высоком уровне.

Главным недостатком работы является композиционная неуравновешенность почти всех упражнений.

Открытое пространство:

- 1 – неуравновешена, стремится в левый верхний угол;
- 2 – элементы правого верхнего угла запирают пространство.

Закрытое пространство:

- 1 – перегружена правая сторона, левая сторона открыта;
- 2 – верхний элемент, задевая край листа, стремится выйти из композиции.

Перетекающее пространство:

Обе композиции носят скорее замкнутый характер пространств сложных очертаний, не взаимодействующих. Штриховка левой композиции нарушает уравновешенность.

2.4 РАБОТА С КРИВЫМИ И ПРЯМЫМИ ЛИНИЯМИ. РИТМ. (А4)

На листе формата А4 (тонированный картон) выполнить 6 композиций одного размер.

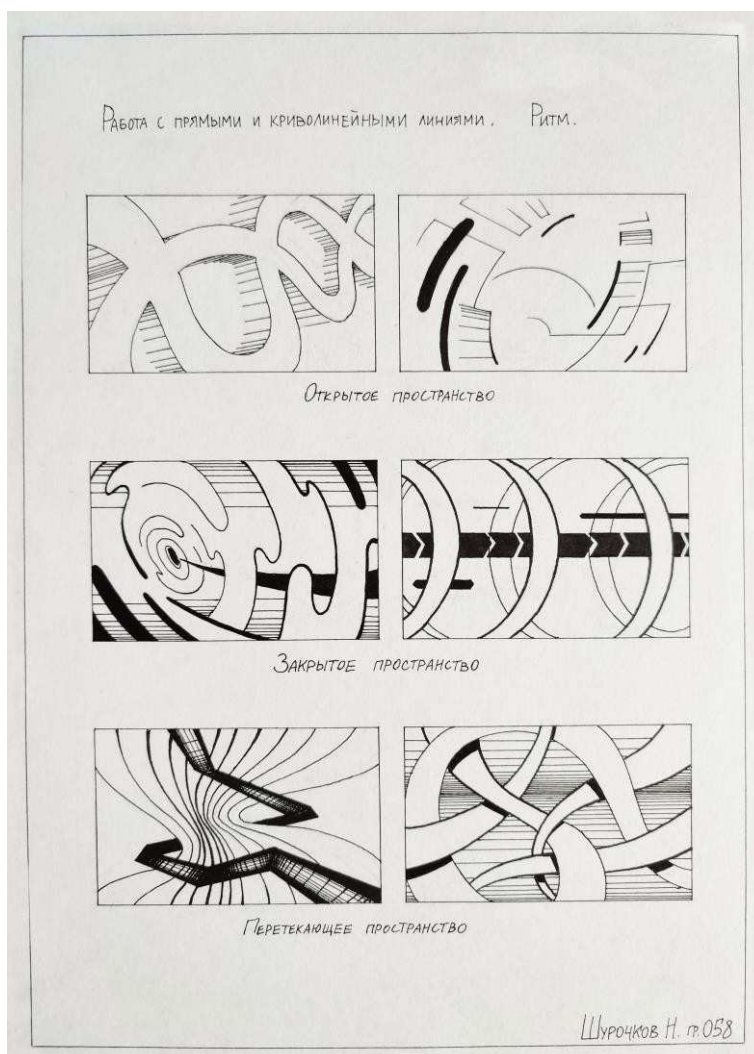
Сгруппировать эти композиции по трём темам:

1. Открытое пространство (2 композиции).
2. Замкнутое пространство (2 композиции).
3. Перетекающее пространство (2 композиции).

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

создать с помощью кривых и прямых линий заданное пространство, найти взаимодействие и созвучие в движениях прямых и криволинейных линий.

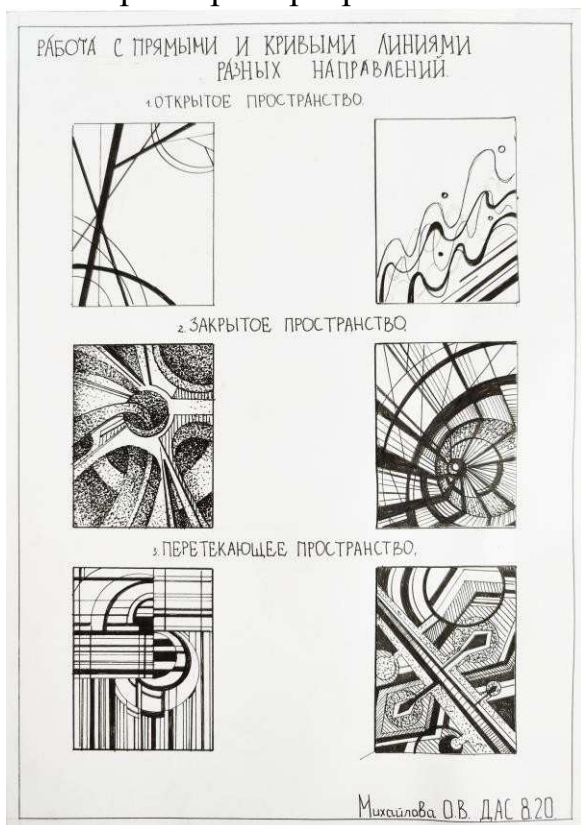
Шурочков Н. гр. 058
2020 г.

ЗАДАЧИ: отработать принципы ритмических и метрических закономерностей, развить навык в организации системы подцентров и выявления композиционного центра, уравновесить композицию листа в целом и каждого упражнения в частности, в каждой композиции найти баланс криволинейных и прямолинейных элементов.

- под криволинейными линиями следует понимать окружности, дуги, эллипсы, параболы, кривые изогнутые по окружностям, но не ломанные линии;
- линии могут иметь любые направления движений;
- для достижения выразительности и формирования композиционных центров и подцентров можно использовать различную толщину линий, заливки отдельных пятен, применять наложение линий друг на друга.

Рассмотрим примеры работ:

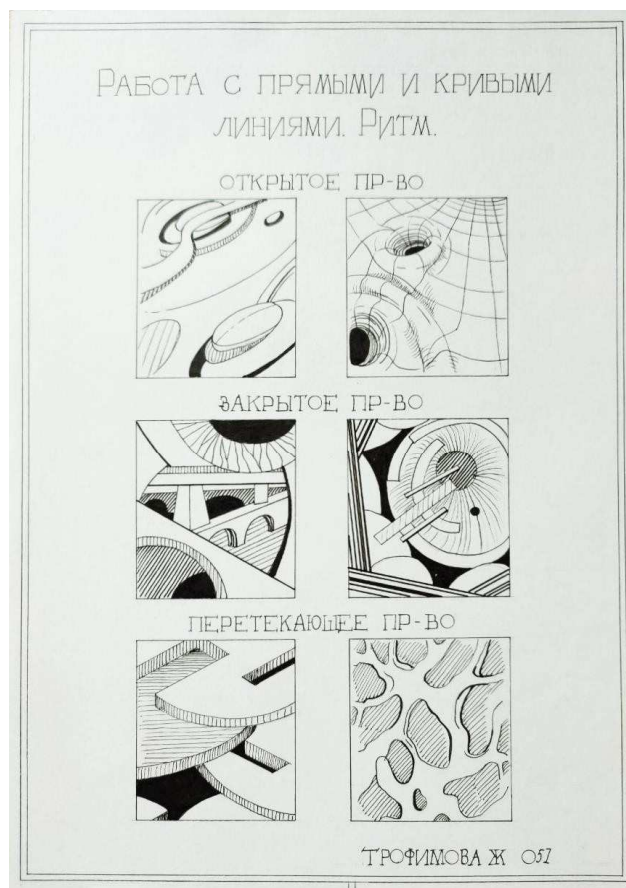

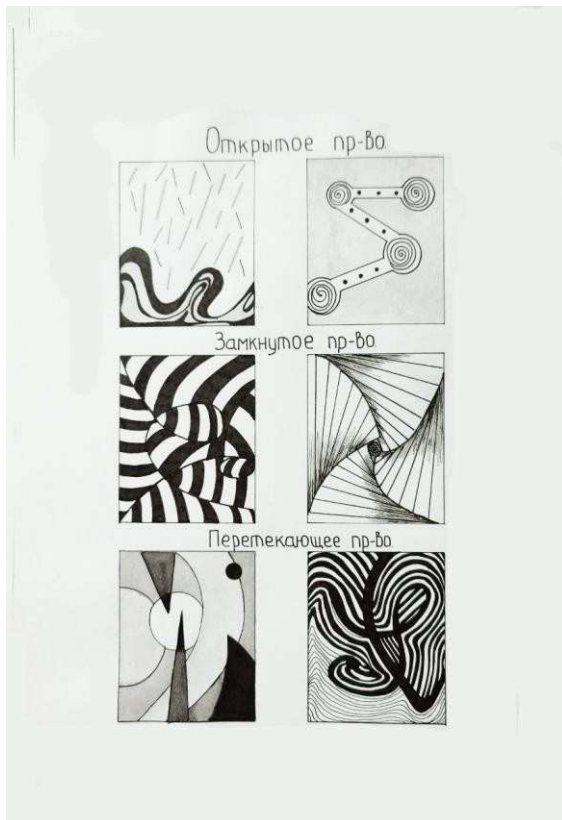
Задания выполнены на хорошем графическом уровне, но есть замечания по организации некоторых пространств:

- Так, закрытые пространства, организованные на принципе центричной композиции, несут в себе и перетекающие элементы.
- А в перетекающих композициях присутствует определенная замкнутость или изолированность некоторых элементов, что создает центричность системы. Это противоречит принципу организации перетекающих пространств.

Задания выполнены на хорошем графическом уровне, но часть композиций носят фрагментарный характер и не соответствуют принципам построения заданных пространств:

- Левое закрытое пространство – полицентрично. Это фрагмент большого пространства, перекрытый более крупными элементами на переднем плане.
- Правое перетекающее пространство – хаотично, фрагментарно, отсутствует направленность движения.
- Левое перетекающее пространство воспринимается как наложение элементов без соединяющих связей. Штриховка могла бы взять на себя организацию движения, но она случайна.

НЕДОСТАТКИ:

- «скучные» композиционные решения, «случайные элементы»;
- неуравновешенность композиций;
- плохое техническое исполнение;
- отсутствие выразительной пластики и созвучия прямых и криволинейных элементов;
- отсутствие ритмических модуляций.

Для успешного выполнения этого задания необходимо найти «упругие» выразительные криволинейные движения и связать их с ритмом движения прямых линий. Пластичность перетекающих криволинейных движений помогает создать иллюзии пространственных изменений, а прямые усиливают заданное направление, концентрируя напряжение.

2.5 СТАТИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ.

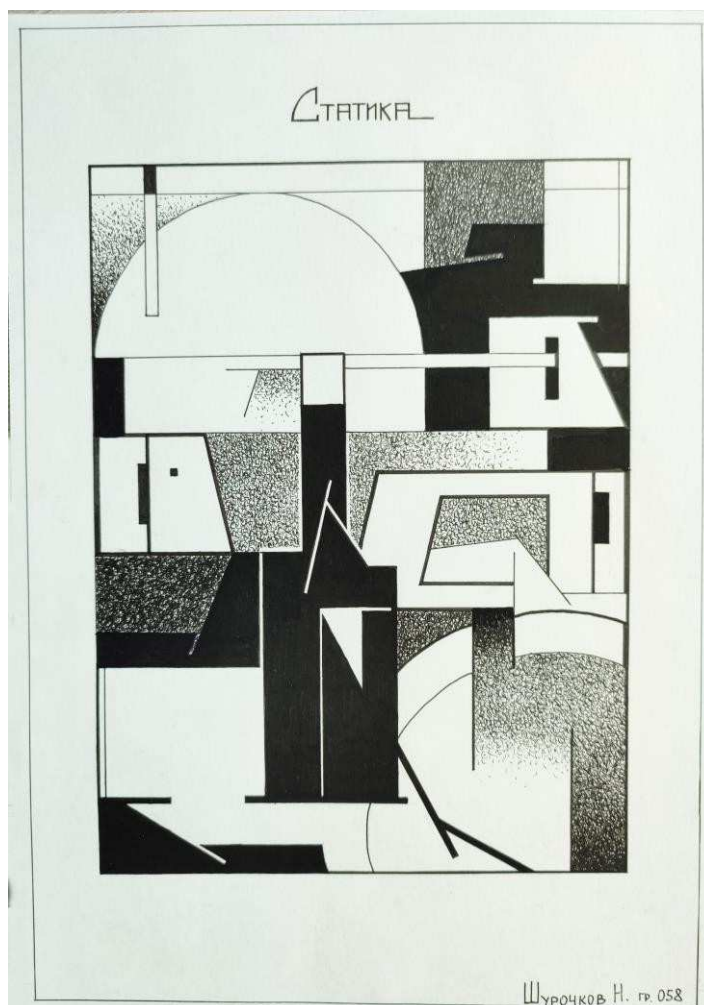
СТАТИКА. (1 лист А4)

На листе формата А4 выполнить 1 статическую композицию размером 16 х 21.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: изучить особенности статической композиции.

ЗАДАЧИ: создать композицию из геометрических форм, фигур, прямых и криволинейных линий, ассоциативно напоминающую натюрморт, используя ритмические метрические заливки и штриховки.

Шурочков Н. гр. 058
2020 г

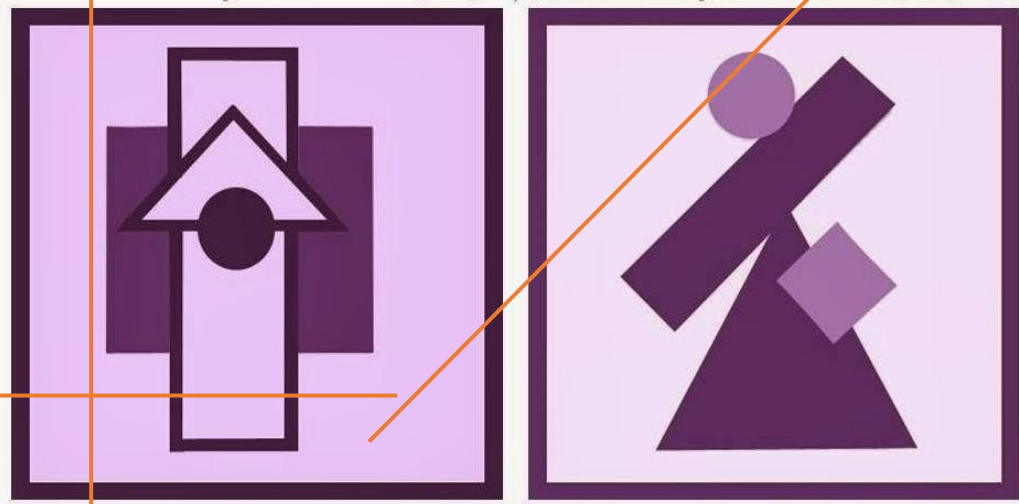

Композиция должна носить формальный (неизобразительный) характер. В данной работе используйте силуэтные характеристики предметов, а не предметы целиком. Важно найти условность образа и выразительного доминирования композиционного центра, чтобы композиция не была дробной. Используйте заливки, штриховки, различное звучание линий, контрасты масс, четкие членения по вертикалям и горизонталям.

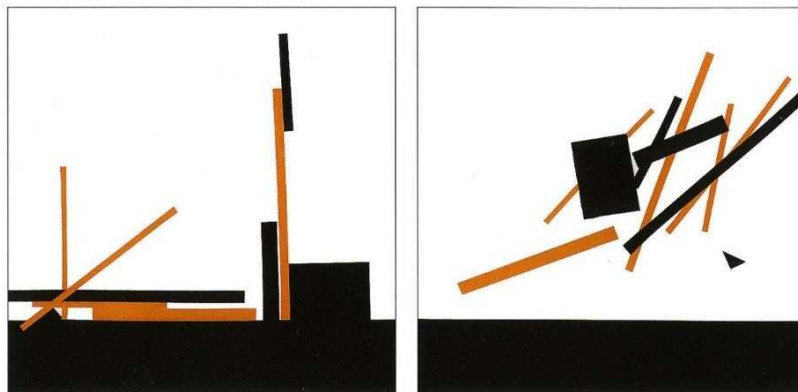
Композиции делятся на **статичные** и **динамичные**, т.е. такие, где нет движения и где оно есть.

- если композиционные оси (линии, на которых расположены элементы) расположены вертикально и горизонтально - это статичная структура.

- если композиционные оси наклонены - это динамичная структура.

Любое диагональное направление в статической композиции не должно иметь большой активности.

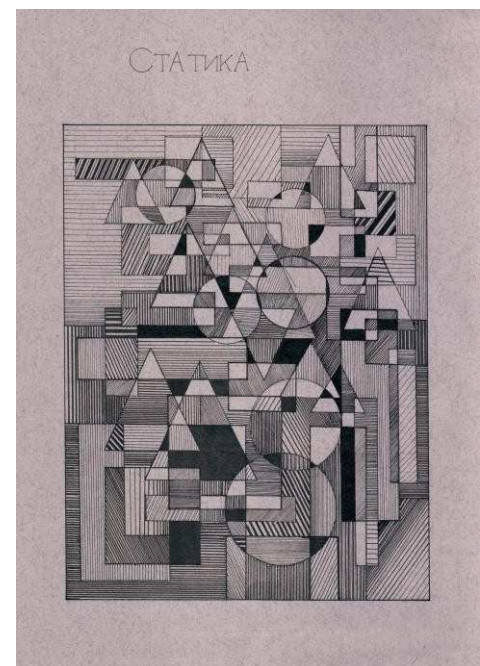

- уравновешенное динамическое движение в статической композиции

- композиция движения

Чтобы создать статическую уравновешенную композицию, необходимо воспользоваться основными композиционными приёмами расположения элементов:

- симметрично \ диссимметричное расположение элементов;
- необходимость выделенного композиционного центра;
- крупные сближенные элементы композиционного центра;
- преобладание метрических или спокойных ритмических изменений;
- облегченный верх композиции, т.к. статика предполагает устойчивость;
- незначительный скос элементов;
- незначительное смещение элементов;
- тональная уравновешенность всех четырех композиционных углов.

Пример раздробленной композиции

Достойный пример организации статической композиции с использованием и соподчинением диагональных линий.

Ярко выраженный центричный характер композиции. Все элементы соподчинены композиционному центру. Горизонталы в верхней части композиции, как шлагбаумы, останавливают все динамические направления.

Ритм вертикальных элементов на периферии создаёт дополнительные подцентры, что позволяет уйти от моноцентричности и создать сложноподчиненную композицию.

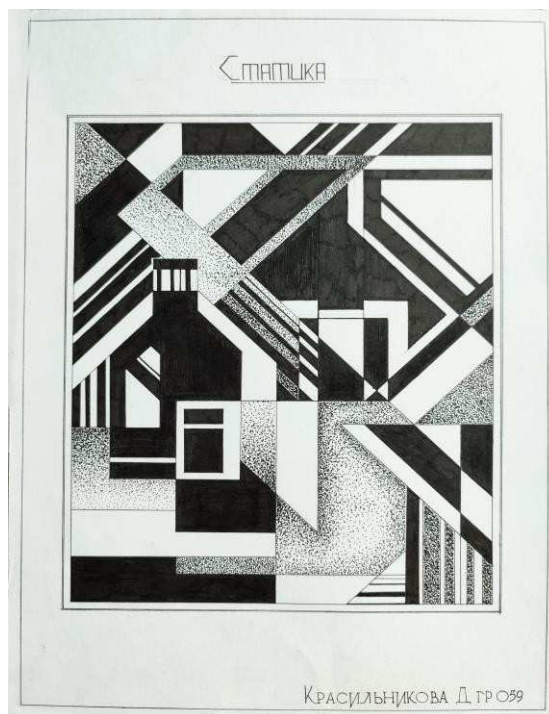
Качественно найденные соотношения черного и белого и дополнительных растяжек помогают собрать все элементы воедино. Тонально уравновешены все четыре композиционных угла.

В этой композиции статические балансы нарушены. Огромная центральная диагональ, неоднократно ритмически поддерживаемая, «отодвигает» статический силуэт на периферию. Динамические движения преобладают над спокойными статическими.

Очень активными получились углы: правый нижний и левый верхний.

Не до конца найден баланс черного/белого/серого. Белый не работает на организацию композиционного центра.

Отсутствует организованный композиционный центр.

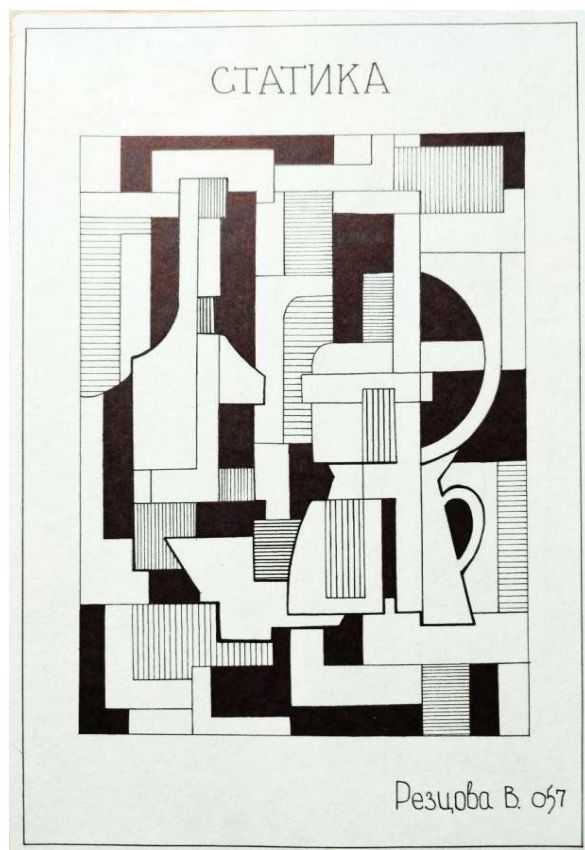

Статически уравновешенная композиция. Выявлен композиционный центр за счет акцентировки черным тоном. Найден баланс пятен и их индивидуальные очертания.

Замечание: нарушены принципы неизобразительной композиции, пред нами стилизованный натюрморт.

НЕДОСТАТКИ:

- отсутствует композиционный центр;
- раздробленность элементов;
- равномерность масс;
- отсутствует взаимодействие горизонталей и вертикалей
- отсутствует тяжелый низ / легкий верх
- графическая невыразительность.

Для успешного выполнения задания на статику руководствуйтесь основными принципами:

- Статике характерно состояние покоя, устойчивости, равновесия.
- Статичной композиции необходимо формировать центр, вокруг которого организуется пространство.
- Статичность требует спокойных движений линий, четкого членения по вертикалям и горизонталям, и даже симметричности. Симметричные композиции воспринимаются наиболее устойчиво. Расположение главного, наиболее важного элемента на оси симметрии подчеркивает его значимость.
- Чтобы подобные статично-симметричные композиции стали интересными и выразительными, необходимо использовать диссимметричные элементы. Они вносят разнообразие, ритмическое изменение, не нарушая спокойного характера композиции в целом.

2.6 ДИНАМИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ

ДИНАМИКА. На листе формата А4 (тонированный картон) выполнить 1 динамическую композицию размером 16 x 21 тушью.

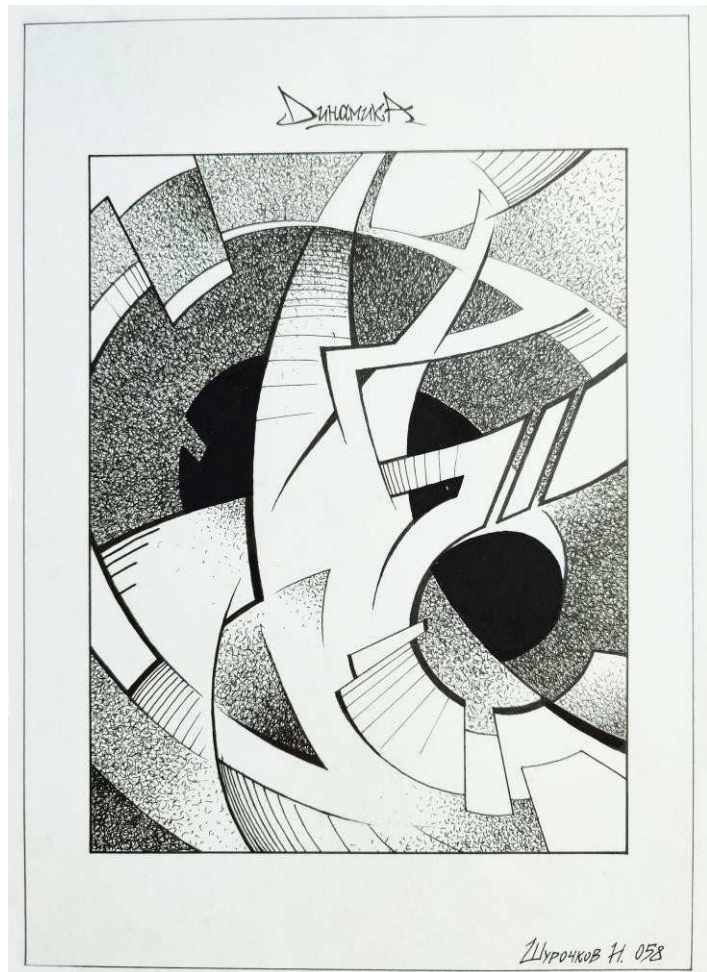
ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

изучить особенности динамической композиции.

ЗАДАЧИ:

создать композицию из геометрических форм, фигур, прямых и криволинейных линий, ассоциативно напоминающую натюрморт, используя ритмические и метрические заливки и штриховки.

Шурочков Н. гр. 058
2020 г

Композиция должна носить формальный (неизобразительный) характер. В данной работе используйте силуэтные характеристики предметов, а не предметы целиком. Важно найти условность образа и выразительного доминирования композиционного центра, чтобы композиция не была дробной. Используйте заливки, штриховки, различное звучание линий, контрасты масс.

ДИНАМИКА ПРОТИВОПОЛОЖНА СТАТИКЕ ВО ВСЁМ

Чтобы создать динамическую уравновешенную композицию, необходимо воспользоваться основными композиционными приёмами расположения элементов:

- смещённые от центра композиционные оси (разнонаправленные);
- наличие нескольких подцентров со «свободным» расположением;
- элементы в основном выстраиваются по диагонали;
- ассиметричное расположение элементов;
- главное композиционное средство – **контраст** (контраст форм и размеров, контраст пятна и силуэта, контраст тона и фактуры);
- вытянутость пропорций элементов усиливают направленность движения;
- ритмический характер композиции;
- облегченный низ композиции;
- максимальная выразительность и лаконичность элементов;
- **чёткое взаимодействие всех элементов композиции** (чтобы организовать композиционную уравновешенность)

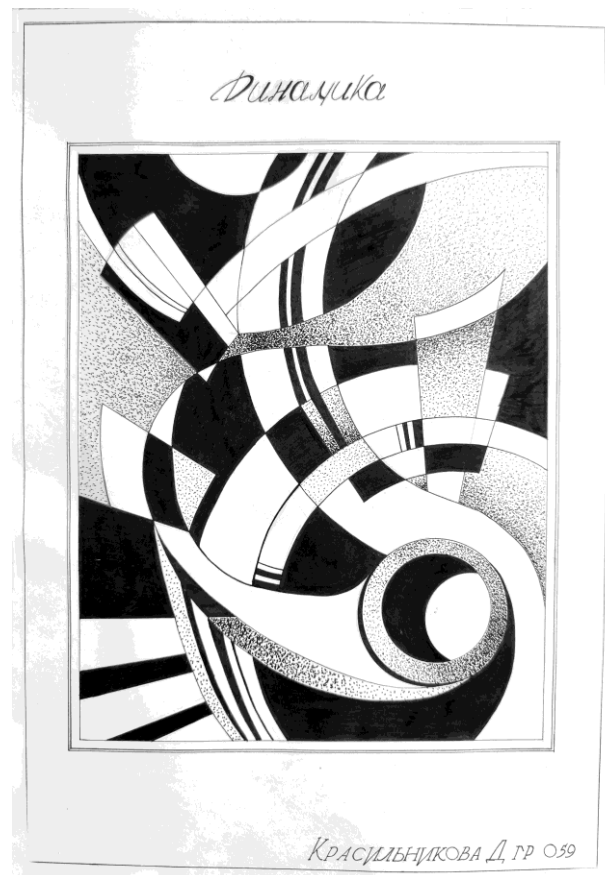

Процесс эскизирования

Достойная организация динамической композиции.

Смещенный композиционный центр находит своё развитие в изящных пластичных линиях. Движение усиливается за счёт в перспективу уходящих ритмических изменений.

Красивая графическая подача.

Неуравновешенная по массам и движениям композиция.

Статичность главных элементов, расположенных в горизонтали, утяжеляет нижнюю часть. Два эллипсоидных движения спорят друг с другом по размерам. Все движения направлены в центр композиции. Нет разнообразия в толщине линий, ритмических модуляциях.

Еще один пример неудачной композиции, которую можно назвать Статическая динамика.

Явно выраженная моноцентричность, буквально спрессована в геометрическом центре. Отсутствие композиционных движений: все диагонали гасятся горизонталями и вертикалями квадратов и равнобедренных треугольников, а все диагонали параллельны между собой. Равнозначность верха и низа.

+ Ритмическое разнообразие, поддержанное тональными массами не дают композиции стать монотонной и скучной.

Данная работа не соответствует принципам формальной композиции. Это декоративный натюрморт, с узнаваемым предметным рядом и даже объёмным изображением.

Композиционные пятна и штриховки не работают на композицию, разбросаны хаотично. Ритмика пятен и штриховок отсутствует.

Работа считается не выполненной.

ДИНАМИКА – это экспрессия, неожиданность и композиционное разнообразие.

Динамические композиции эмоционально напряжены, ярки, выразительны.

Основная сложность при создании динамических композиций состоит в организации согласованности и уравновешенности.

Для этого необходимо помнить о иерархии и соподчиненности всех элементов композиции и выстраивать эту соподчиненность.

Содержание

Введение.....	3
1. Основы формальной композиции, основные положения	4
2. Задания курса.....	6
2.1. КОМПОЗИЦИОННЫЕ ПРИЁМЫ.....	7
2.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛОСКОСТИ ЛИСТА ГЕОМЕТРИЧЕСКИМИ ФИГУРАМИ.....	14
2.3. РАБОТА С ПРЯМЫМИ ЛИНИЯМИ. РИТМ.....	18
2.4. РАБОТА С КРИВЫМИ И ПРЯМЫМИ ЛИНИЯМИ. РИТМ	22
2.6 СТАТИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ	28
2.7 ДИНАМИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ	31
Список литературы.....	37

Список литературы

1. Арнхейм, Р. Искусство и визуальное восприятие/ Р. Арнхейм; пер.с нем. – М.: Архитектура – С, 2007. – 392 с.: ил.
2. Береснева, В.Я. Локализация внутреннего пространства ассоциативного знака / В.Я. Береснева // Проблемы многоуровневого образования: тез. докл. XI Международной науч.- практ. конф. / Нижегород. гос. архитектур.-строит. ун-т - Н. Новгород, 2005. – 207 - 208 с.
3. Голубева, О. Л. Основы композиции: учебник для вузов / О. Л. Голубева. – М.: Сварог и К, 2008. – 144 с.: ил.
4. Иттен, И. Искусство формы: Мой форкурс в Баухаузе / И. Иттен; пер. с нем. и предисловие Л. Монаховой. – М. : Изд. Д. Аронов, 2001. – 136 с. : ил.
5. Кандинский, В. В. Точка и линия на плоскости / В.В. Кандинский; пер. с нем. Е. Козиной. – Спб.: Азбука-классика, 2005. – 240 с.: ил.
6. Котляров, А. С. Композиционная структура изображения / А. С. Котляров. – М.: Университетская книга, 2008. – 152 с. : ил.
7. Лапин, А. И. Плоскость и пространство, или жизнь квадратом / А.И. Лапин. - М.: Издатель Леонид Гусев, 2006. - 160 с. : ил.
8. Панксенов, Г. И., Левин И. Л. Курс формальной композиции в системе художественно-графической подготовки архитектора : учеб.-метод. пособие / Г. И. Панксенов, И. Л. Левин. – Нижний Новгород: ННГАСУ – 2011. - 131 с. : ил.
9. Панксенов, Г. И. Живопись. Форма, цвет, изображение: учеб. пособие для студ. высш. худ. учеб. заведений / Г. И. Панксенов. – М: Академия, – 2007. - 144 с. : ил.
10. Паранюшкин, Р.В. Композиция: теория и практика изобразительного искусства : учеб. пособие для студ. средн. и высш. худ. спец. учеб. заведений и уч-ся худож. школ / Р.В. Паранюшкин. – М : Феникс, 2005.- 79 с. : ил.
11. Жердев, Е.В. Чепурнова, О.Б. Шлеюк, С.Г. Формальная композиция. Творческий практикум по основам дизайна: учебное пособие / Е. В. Жердев, С.Г. Шлеюк, О.Б. Чепурнова. – Оренбург.: ИПК ГОУ ОГУ, 2009. – 255 с. : ил.

Герцева Анна Геннадьевна

ОСНОВЫ ФОРМАЛЬНОЙ КОМПОЗИЦИИ

Учебно-методическое пособие

для выполнения заданий в 1-ом семестре I курса студентам ННГАСУ,
обучающихся по дисциплине Академический рисунок, по направлениям
07.03.01 «Архитектура» и 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»

Подписано в печать Формат 60x90 1/8 Бумага газетная. Печать трафаретная.
Уч. изд. л. 4,2. Усл. печ. л. 4,5. Тираж 300 экз. Заказ №

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет» 603950, Нижний
Новгород, ул. Ильинская, 65.

Полиграфический центр ННГАСУ, 603950, Н. Новгород, Ильинская, 65
<http://www.nngasu.ru>, srec@nngasu.ru