

ЗНАЧЕНИЕ ФОРМАТА В КОМПОЗИЦИИ

Лазарева Ольга Ивановна,
РФ, Московская область г. Серпухов,
МБУ ДО ДХШ им.А.А. Бузовкина
Преподаватель по дисциплине «История искусств»

3 место, номинация «Дар»

У каждого преподавателя существует своя методика преподавания дисциплины композиция. Но главная наша цель научить осмысленно работать над композицией, профессионально подходить к решению задач, поставленными перед детьми. Создавая композицию, мы прежде всего приступаем к работе над фор- эскизами, где применяем различные композиционные законы.

Особое значение в работе над композицией имеет выбор формата будущего произведения. Ведь размер и пропорции листа имеют большое значение в раскрытии темы, способствуют созданию определенного настроения и художественного образа.

1. Так, рисуя, приступая к изображению любого объекта, должен установить величинную связь между листом бумаги и рисунком: если бумага большого размера, то и нарисованное на ней должно быть большое – это монументальная композиция, которая годится для величественных фигур, для изображения колоссальных событий. Маленький размер – подходит для сюжетов скромных и интимных.

2. Бумага для рисования обычно имеет удлиненный формат. То или иное изображение определяется величиной и формой предмета. Для изображения высокого предмета бумагу надо положить вертикально, для изображения длинного – горизонтально.

3. Протяженность листа подчеркивает характерную протяженность предметной формы. Более того, игнорирование связи между положением листа и размером изображаемого предмета, как правило, приводит к искажению формы, и приводит к фрагментальности изображения. Чтобы избежать величинного контраста, надо всякий раз размеры рисунка согласовывать с форматом и размером бумаги.

4. Рисунок мы располагаем в пределах определенной рамы. Рама картины может быть квадратной или прямоугольной, вытянутой по горизонтали или вертикали. Она бывает так же круглой или овальной. У каждого из этих форматов свои выразительные возможности и особенности.

5. Забота о зрительной целостности картины привела художников эпохи Возрождения к открытию, который позволяет организовать изображение вписыванием в равнобедренный треугольник, круг, овал и другие геометрические формы, связывающие воедино все части картины и придающие композиции ясность и простоту. Поэтому анализ композиции мы будем проводить на основе этих форм.

6. Важную роль в организации пространства в картине определенного формата играет роль закона **направленного движения**, основанного на зрительной системе человека. Закон строится на движении взгляда от темного к светлому, следует по направлению явно выраженных линий, форм, повторяемости цвета, контрастов и перспективного сокращения.

Используя закономерности направленного движения, можно создать и организовать в композиции поток визуальной информации, вызывая у зрителя ощущение

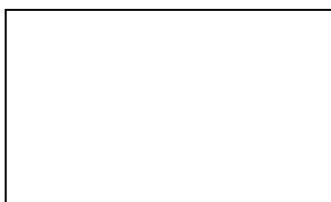
композиционного движения (или же движений), и этим увеличивать композиционную активность и динамичность. Движение взгляда зрителя и перемещение его внимания по картинной плоскости создается различными изобразительными средствами: линиями, формой и размерами объектов, светотеневой разницей, цветом и т.д.

Визуальное восприятие объектов и форм:

1) Форма «крест» воспринимается как две длинные пересекающиеся линии, а не как четыре короткие линии, встречающиеся в центре. Взгляд продолжает движение от большего круга к малому кругу, взгляд следует за объектами геометрических форм в определенном направлении. Самым естественным, а поэтому и наиболее важным способом создания визуального движения на картинной плоскости композиции, является светотеневое движение. На практике такое движение создается с помощью темных или светлых светотеневых или цветотеневых «проходов» и «связок» на картинной плоскости.

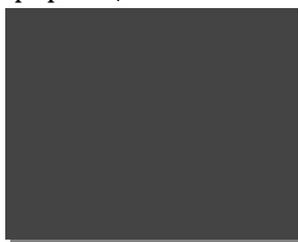

2) Чтобы понять действие закона направленного движения (закон продолжаемости) можно предложить детям упражнения, которые развивают наблюдательность за светотеневым композиционным движением. Если зрителю случайно попадается на глаза чистый лист бумаги или холста, то взгляд в лучшем случае скользнет по плоскости, не задерживаясь, так как не найдет на формате будущей композиции ничего интересного. Взгляд уходит за края рамы.

Ничем не заполненный формат будущей композиции

3) Если же формат будет заполнен каким-либо однотонным или ахроматическим цветом, то взгляд смотрящего задержится немного дольше. Но формат статичен, скучен и дает мало визуальной информации.

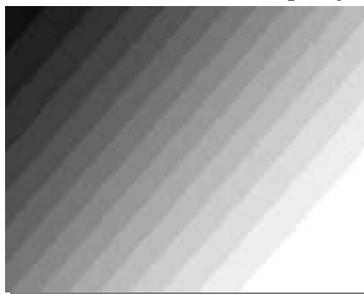
Формат композиции, заполненный однотонным цветом

4) Если смотреть на середину формата с серой светотенью, то можно ощутить, как взгляд начнет произвольно передвигаться по формату сверху вниз, направляясь к наиболее светлой светотени. Но здесь нет точки «входа» взгляда в картинную плоскость и взгляд вышел где-то внизу (рассеянный взгляд).

Формат композиции, заполненный ахроматическим серым цветом с изменяющейся тональностью светотени

5) Если быстро взглянуть на середину формата с серой светотенью, тональность которой изменяется по диагонали, то можно ощутить, как взгляд начнет произвольно передвигаться по формату от левого верхнего угла к правому нижнему, направляясь к наиболее светлой светотени. Таким образом точка начала движения взгляда по картинной плоскости является точкой фокусирования взгляда.

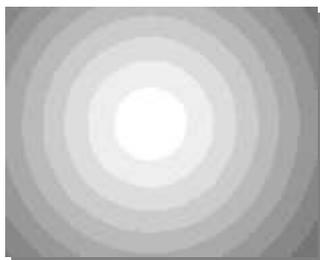
Формат композиции с серой светотенью, тональность которой изменяется по диагонали формата

6) Если посмотреть на формат с двумя затемненными углами и сравнить движение взгляда по этому формату, то взгляд так быстро «не выходит» - он немного задерживается, столкнувшись с темным правым нижним углом. Однако потом продолжая следовать за светом, взгляд все же «выходит» в правом нижнем углу, снизу вверх.

Формат композиции с серой светотенью и двумя затемненными углами: левым верхним и правым нижним

7) Рассматривая формат со светлой серединой, то на формате светлое пятно находится в центральной части и поэтому взгляд в первую очередь направляется в центр, к свету. Однако из центра формата нет очевидного «выхода», и взгляд задерживается в середине формата значительно дольше, чем на всех предыдущих форматах. Таким образом, светлое пятно в центре формата – начальная точка фокусирования взгляда, откуда он движется в различных направлениях от центра.

Формат композиции с серой светотенью и наиболее светлой серединой

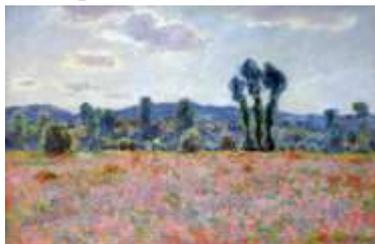
После этих упражнений проводим анализ произведений художников.

Картина- это мир, вход в картину зачастую начинается снизу вверх, слева на право или сверху вниз. Для таких композиций художники выбирают главные пространственные направления: вертикаль и горизонталь, которые играют важную роль в организации пространства.

Вертикаль и горизонталь создают, не только статику и покой, но могут передать присутствие движения: движение горизонтальных линий слева на право создают ощущение направленного движения, а справа на лево - затруднительное движение. Рассмотрим репродукции с картин таблицы-схемы, где прослеживается взаимосвязь форм, формата и сюжета. В таблицах также даны схематический строй картин с направленным движением.

1. Формат горизонтальный способствует подробному рассказу, движению вдоль картинной плоскости. Он дает простор взаимодействию отдельных персонажей и целых групп. Данный формат создает ощущение спокойствия.

Прямоугольный формат по горизонтали также создает ощущение устойчивости; вертикали и горизонтали «рамы» перекликаются с вертикалями и горизонталями изображения.

К. Моне «Поле маков»

В композициях преобладают горизонтальные линии, равномерные ритмы вертикалей создают ощущение покоя. Доминанты выделяются светом и тоном.

2. Горизонтальный вытянутый формат Увеличение формата по горизонтали диктует применение панорамной или фризовой композиции.

Горизонтальный вытянутый формат создает ощущение «распахнутости». Такой тип формата удобен для показа многоплановости массового действия, но такой формат уменьшает значение центра композиции, ослабляет чувство замкнутости картинного поля. Дальнейшее удлинение формата с несколькими центрами ведёт к архитектурному фризу, поэтому художники вводят нас в картину через динамичные формы или линии направленного действия.

И.Шишкин «Рожь»

В картинах формат сжимает изображение, создавая напряжение и динамику движения взгляда.

3. **Вертикальный формат** придает изображению ощущение стройности и возвышенности. Вертикальный формат и использование параллельных вертикалей придает ощущение парадности, величия. Дополнительную остроту восприятия придает осмотр картины снизу вверх, от темного к светлому.

И.Левитан «Большая вода»

4. Вертикальный вытянутый формат, все острее подчеркивает напряженный контраст верха и низа картины, господство одних частей над другими. Его охотно выбирают для сюжетов особо торжественных, одухотворенных или напряженно динамичных. Фигуры вытягиваясь подчиняются формату.

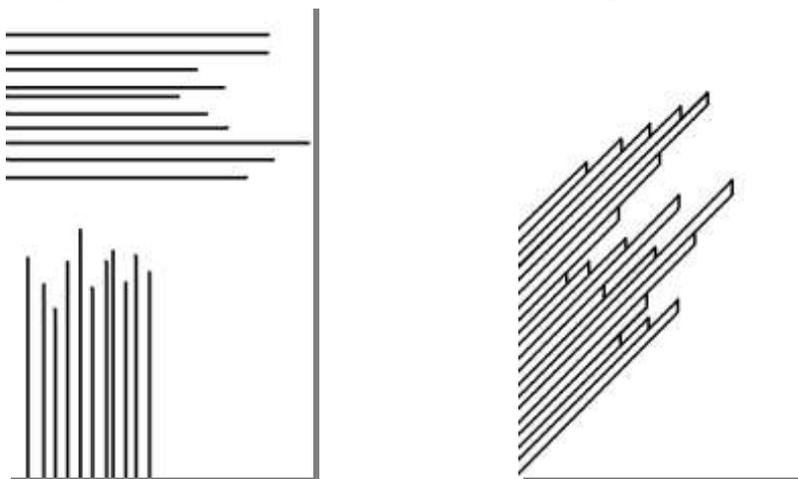

А.Акопян «Натюрморт»

II. Если же вертикаль изображаемых предметов и фигур отклоняется от вертикальных краев, тогда подвижность пространства резко возрастает, в нем все становится зыбким, подвижным и динамичным.

Расположение объектов композиции по диагонали увеличивает её динамичность, создавая визуальное движение.

В изобразительном искусстве используется много различных приемов, направляющих и ведущих глаз зрителя в нужном направлении. Как мы убедились на предыдущих примерах это целенаправленный прием предлагаемый взгляду зрителя движение от одного объекта композиции к другому с помощью их взаимного расположения и места на картинной композиции; создание и специальное выделение в композиции направляющих линий; использование перспективы.

1. Если условная линия по которой движется взгляд направлена из левого нижнего угла в правый верхний – она движется вверх, композиция приобретает динамику.

В.Серов «Похищение Европы»

2. Диагональная линия, нарисованная из левого верхнего угла в правый нижний, кажется направленной вниз. Это затруднительное движение слева из верхнего угла к правому нижнему и создается ощущение переполненности пространства.

П.Брейгель «Крестьянская свадьба»

3. **Прямоугольный формат по горизонтали и диагональное направление слева на право(таб№4)и вверх;** наличие наклонных направлений во взаимодействии с вертикалями и горизонталями «рамы» создают неустойчивость, усиливают движение, рожают новый смысл, возникает «новизна» композиции и образов. Здесь мы видим использование разнонаправленного движения форм, которые сталкиваются в светлой точке заходящего солнца. Усиливается трагичность происходящего.

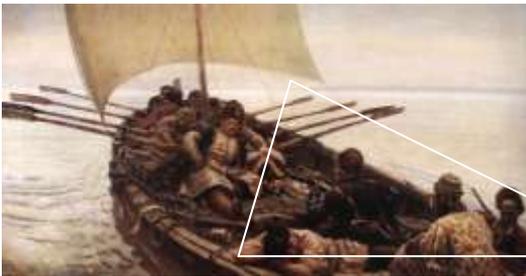
И.Айвазовский «Девятый вал»

4. **Диагональное направление слева на право и горизонтальный вытянутый формат(таб№5)** дает ощущение быстрого движения в длительном временном отрезке. Формат хорош для массового движения, как в картине. Это многофигурная композиция, в которой сталкиваются две силы, заключенные в геометрические формы треугольников. Взгляд движется от более крупных форм к мелким.

В.Суриков «Покорение Ермаком Сибири»

5. **Прямоугольный горизонтальный формат и диагональное направление справа на лево вверх или вниз** тормозит движение. Этот вариант хорошо для передачи движения, при котором сделано большое усилие.

И. Репин «Бурлаки на Волге»

6. **Вертикальный прямоугольный формат и диагональное направление слева на право визуальное движение и вверх или вниз** – активизирует движение. Возникает ощущение мгновенно исчезающего предмета за короткое время наблюдения.

В. Суриков «Переход Суворова через Альпы»

Движение в картине становится понятным только тогда, когда мы рассматриваем произведение в целом, а не отдельные моменты движения. В 17в. В эпоху Барокко при организации пространства стали использовать движение по кругу и спирали, что усиливало динамичность сюжета и отражало течение времени.

7. **Формат в виде квадрата** – лучше всего использовать для создания уравновешенной, статичных композиций, потому что они мысленно соотносятся с равными центральными осями и равными сторонами границ изображения. **Квадратный формат** воспринимается слишком статичным. Ярко выделяет центр композиции, склонность к симметрии. Движение по спирали, которое мысленно образует круг. Оживляют композиции диагональные линии.

Э.Дега «Голубые танцовщицы»

8. **Круглая рама** создает ощущение покоя, уравновешенности и замкнутости. В ней господствует движение по кругу. И формы и линии подчиняются кругу.

Рафаэль «Мадонна»

Круговой формат придает декоративность. Ярко выделяет центр, склонность к симметрии. Предполагает усиленное пластическое движение по спирали к смысловому центру.

11. Овал мягкая, замкнутая форма композиции в овальной раме строится относительно воображаемых взаимно перпендикулярных центральных осей. Здесь четко должны быть выражены верх и низ изображения. Овал часто применяется как формат для изображения портрета человека, т.к. его конфигурация легко соотносится с овалом лица или контуром подгрудного изображения. В XVIII данный формат был особенно популярен, так как подчеркивает изолированность модели, но, не стесняя её.

Д.Левицкий «Портрет Урсулы Мнишек»

Овальный формат обладает ясно выраженными перпендикулярными осями (вертикальными и горизонтальными), имеет верх и низ, как основные конструктивные факторы изображения, ярко выделен центр, возникает склонность к асимметрии.

- Художники могут использовать форматы сложной конфигурации, состоящие из двух геометрических форм – полукруга и прямоугольника. («Мадонна с цветком» Леонардо да Винчи). Это алтарные картины и вставлялись в нишах храмов, раздвигая пространство интерьера.

II. Организация пространства картины и глубины в определенном формате зависит от точки зрения: высокой, нормальной и низкой и использования линии горизонта

- **При нормальной точки зрения** глаза зрителя находятся на уровне середины картинной плоскости, и здесь проходит средняя линия горизонта. Это позиция наиболее простая и спокойная.

И.Левитан «Март»

- **Высокая точка зрения** – горизонт у верхнего края картины – это вид с горы в долину. Земля разворачивается в глубину. Такая позиция удобна для пространственного пейзажа, батальных сцен и действия, разворачивающегося к далекому горизонту.

В. Ван Гог «Пейзаж в Овере после дождя»

- **При низкой точки зрения** – горизонт у нижнего края картины, даль исчезает, фигуры возвышаются, кажутся грандиозными. Такая точка зрения выгодна для создания монументальных образов.

З.Серебрякова «Беление холста»

Пространство (таб № II)

В работе над композицией очень важно учитывать плановость, которая также организует пространство в картине. Рассмотрим типы композиции:

1. Одноплановая или двухплановая композиция - создает ограниченное пространство, что позволяет сосредоточить максимум внимания на индивидуальной характеристике портретируемого человека или деталей интерьера.

В.Суриков «Меньшиков в Березове»

2. Многоплановая композиция – это **открытое пространство** передает сложное историческое событие, жанровое или природное явление. В этом случае персонажи располагаются на разном уровне и художники стремятся втянуть зрителя в картину, выделит главную фигуру, полнее раскрыть типически черты действующих лиц, и окружающее предметной среды.

В картине взгляд идет по первому плану, останавливается на фигуре Иоанна Крестителя, далее движется вверх к обособленной фигуре Христа, которая контрастирует на светлом фоне.

А. Иванов «Явление Христа народу»

3. Фризовая композиция – это **условное пространство** – используется для показа течения жизни во времени последовательного развития событий. Предметы и фигуры связаны друг с другом жестами, движением, ритмом и размещаются в пределах полосы. Подходит больше для декоративной композиции, монументальных росписей или скульптурных рельефов.

А.Матисс «Красная комната»

Фрагментальная композиция также условное пространство - рама картины отсекает лишнее, вырезает из бесконечности видимого нужный фрагмент и художник предлагает нам мысленно продолжить композицию.

Э.Дега «Три танцовщицы»

4. Замкнутая композиция – используется для передачи неподвижного, устойчивого. Основные направления линий стягиваются к центру. Композиция строится по форме круга, квадрата, с учетом симметрии.

А.Рублев «Троица»

Пространство организовывается по кругу, спирали и диагоналям.

Для закрепления изучаемой темы «Формат в композиции» детям предлагается выполнить ряд упражнений на решение композиций в различных форматах на основе

художественного произведения. Таким образом развивается творческое воображение, используя различные схемы организации картинной плоскости, учащиеся должны понять, что первоисточник является единственным верным решением.

А.Рылов «Над голубыми просторами»

Для примера возьмем картину Рылова «Над голубыми просторами». Изображенные объекты вписываем в условные геометрические формы: прямоугольник, треугольник. В заданном формате определяем линию горизонта для соотношения неба и моря, диагональ облаков, располагаем в определенном ритме прямоугольники это летящие птицы, и треугольники это скалы и парусник.

Таким образом выбор иного формата ведет к изменению диагонали или вертикали движения птиц, иное решение пространства и организации картинной плоскости. Композиция в круге приводит к декоративному решению данной композиции, как вариант декоративной тарелки.

Список используемой литературы:

1. Е. Шорохов «Композиция», г.Москва, изд. «Просвещение», 1986.
2. К. Паскуни «Цвет и композиция», изд. «Никола-пресс», 2005
3. В. Визнер «Живописная грамота», ООО «Питер-пресс», 2007
4. С. Даниэль «Искусство видеть», «Искусство», Ленинградское отделение, 1990
5. О. Голубева «Основы композиции», изд. «Изобразительное искусство», 2001
6. Н. Сокольникова «История стилей», г.Москва, «Гардарики», 2006
7. Н. Сокольникова «Основы композиции», изд. «Титул», 1990
8. К. Дагдьян «Декоративная композиция» учебное пособие, изд. «Феникс» Ростов-на-Дону, 2010