Л.Н.ГУМИЛЕВ АТЫНДАҒЫ ЕУРАЗИЯ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ L.N. GUMILYOV EURASIAN NATIONAL UNIVERSITY

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік рәміздерінің 30 жылдығына арналған «МЕМЛЕКЕТТІК РӘМІЗДЕР ЖӘНЕ ҰЛТ АРХИТЕКТУРАСЫ»

атты халықаралық ғылыми конференция **МАТЕРИАЛДАРЫ** 30 наурыз 2022 ж.

МАТЕРИАЛЫ

международной научной конференции **«ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СИМВОЛЫ И НАЦИОНАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА»**

посвященной 30-летию Государственных символов Республики Казахстан.
30 марта 2022 г.

MATERIALS

of the international scientific conference **«STATE SYMBOLS AND NATIONAL ARCHITECTURE»**dedicated to the 30th anniversary of the State symbols of the Republic of Kazakhstan.

30 March, 2022

H¥P-C¥ЛТАН NUR-SULTAN УДК 001 ББК 72 Қ.18

К.18 Казақстан Республикасының Мемлекеттік рәміздерінің жылдығына арналған «МЕМЛЕКЕТТІК РӘМІЗДЕР ЖӘНЕ ҰЛТ **АРХИТЕКТУРАСЫ»** халықаралық атты материалдары/Материалы конференциясының международной научной конференции «ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СИМВОЛЫ И **НАЦИОНАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА»** посвященной Государственных символов Республики Казахстан/ Materials of the scientific conference **«STATE SYMBOLS** NATIONAL ARCHITECTURE» dedicated to the 30th anniversary of the State symbols of the Republic of Kazakhstan – Нур-Султан: Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ баспасы, 2022.– 306 б. - қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде.

ISBN 978-601-337-649-3

Жинаққа ғалымдардың, докторанттардың, магистранттардың, студенттердің жаратылыстану-техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті мәселелеріне, сондай-ақ этноархитектура саласындағы ғылыми зерттеу нәтижелері және сәулет пен құрылыстағы жалпы проблемаларға арналған баяндамалары енген.

The proceedings are the papers of researchers, doctoral students, undergraduates and students on topical issues of natural and technical sciences and humanities also the results of scientific research in the field of ethnoarchitecture and general problems in architecture and construction.

В сборник вошли доклады ученых, докторантов, магистрантов и студентов по актуальным вопросам естественно-технических и гуманитарных наук, а также результаты научных исследований в области этноархитектуры и общих проблем архитектуры и строительства.

УДК 001 ББК 72

ISBN 978-601-337-649-3

©Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, 2022

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ КОМПОЗИЦИИ

Рахимжанова Г. Б.

miss.gulnur1983@yandex.ru

Старший преподаватель кафедры "Дизайн и инженерная графика", ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, Нур-Султан, Казахстан

Композиция (от латинского compositio) — означает составление, соединение и взаимное расположение различных частей в единое целое в соответствии с какой-либо идеей. Классическое определение композиции в изобразительном искусстве дал в эпоху итальянского Возрождения теоретик и архитектор Л.Б.Альберти в трактате «Три книги о живописи» (1435—1436): «Композиция - это сочинение, выдумывание, изобретение» как «акт свободной художнической воли».

Альберти рассматривал композицию не в форме завершенной картины, а в качестве метода творческого процесса художника, раскрывающего последовательность и содержание основных этапов работы. Причем композицию Альберти понимал как «живой организм» и как красоту, к которой «ни прибавить, ни убавить, ни изменить ничего нельзя, не сделав хуже».

Последнее уточнение имеет частный характер и связано с эстетикой эпохи Возрождения, стремлением к идеальной, уравновешенной форме произведения искусства. Согласно определению русского художника и учёного-психолога Н.Н.Волкова (1897—1974), композиция — это «конструкция для смысла», в иной формулировке — «алгоритм творческого процесса». [1]

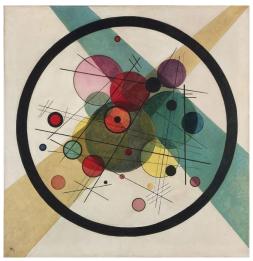

Рис.1. Композиция

В основе любой композиции лежит некоторая идея, выражаемая словесно или изобразительно, часто с помощью предварительного эскиза, наброска, модели. Например, в живописи или архитектуре: идея возвышения, равновесия, напряжения либо, напротив, умиротворения, завершённости, целостности.

При этом во всех модификациях изобразительной формы сохраняются скрытые инварианты (постоянные архетипы мышления). Каждой идее соответствует определенный архетип: вертикаль, крест или квадрат, треугольник, горизонталь, окружность. Количество таких архетипов, иначе называемых модусами (лат. *modus* — образец, образ действия, способ), ограничено, но их сочетания рождают бесконечную вариативность.

В изобразительном искусстве композиция — это построение художественного произведения, обусловленное его содержанием, характером и назначением. Наиболее важные по сюжету элементы изображения размещаются не хаотично, а образуют простые геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал. Пример композиции листа вы можете увидеть на рисунке 2.

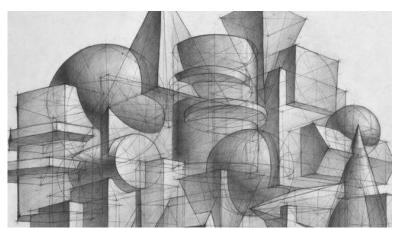

Рис.2 Композиция листа

Как известно, существует несколько основных видов композиции, присущих основным пространственным искусствам. Архитектуре свойственна пространственная композиция (фронтальная, объемная, глубинно-пространственная). Живописи свойственна живописно-плоскостная, скульптуре — объемно-пластическая, станковой и книжной графике — линейнографическая композиция.

Фронтальная. Распределение элементов по двум направлениям: вертикальному и горизонтальному. К ней относят плоскостные композиции и рельеф.

Объемная. Распределение элемента по координатам высоты, ширины и глубины.

Объемно-пространственная. Состоит из нескольких объемных композиций, расположенных в пространстве с определенными интервалами.

Фронтальная композиция. Само название предполагает заполненность изображением всей плоскости листа. Такая композиция не имеет осей и центра симметрии, не стремится стать компактным пятном, она не имеет ярко выраженного одиночного фокуса. Фронтальная композиция часто используется при создании декоративных произведений - ковров, росписей, орнаментов тканей, а также в абстрактной и реалистической живописи, в витражах, мозаике. Обычно такая композиция открыта. Пример данного вида композиции можно разглядеть на рисунке 3, там отображается стенд из работ студентов архитектурностроительного факультета.

Условия, от которых зависит сохранение фронтальности композиции:

- 1) Определенное соотношение между вертикальными и горизонтальными размерами.
- 2) Фронтальность зависит от силуэта плоскости.
- 3) Зависит от характера элементов по глубине.
- 4) Фактурность поверхности, цвет...

Рис.3 Фронтальная композиция

Объемная композиция. Эта композиционная форма входит в трехмерные виды искусств – скульптуру, керамику, архитектуру. Ее отличие состоит в том, что восприятие произведения происходит последовательно из нескольких точек наблюдения, во многих ракурсах. Объемная композиция включает в себя новое качество – протяжность во времени; она рассматривается с разных сторон, не может быть охвачена взглядом полностью. Исключение составляет рельеф, являясь промежуточной формой, в которой объемная светотень играет роль линии и пятна. На рисунке 4 можно детально рассмотреть фигуры из объемной композиции.

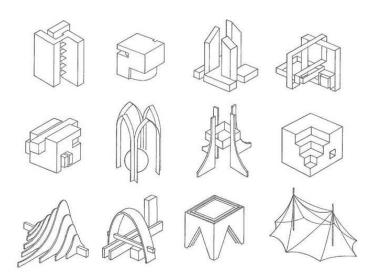

Рис.4 Объемная композиция.

Пространственная композиция. Пространство формируют архитекторы и в какой-то степени дизайнеры. Взаимодействие объемов и планов, технологии и эстетики, которые используют архитекторы, не является прямой задачей изобразительного искусства, но пространственная композиция становится объектом внимания художника в том случае, если она строится из объемных художественно-декоративных элементов, каким-либо образом расположенных в пространстве. Пространственная композиция изображена на рисунке 5.

Рис. 5 Пространственная композиция

Нередко путают пространственную композицию как форму с картиной, передающей иллюзию пространства. В картине нет реального пространства, по форме это плоскостная композиция, в которой расположение цветовых пятен последовательно как бы удаляет предметы от зрителя в глубину картины, но само построение изображения идет по всей плоскости.

Элементы композиции. Основные элементы: точка, линия, пятно, плоскость, объём.

Первым основанием воздействия живописи на человека, как считал Леонардо да Винчи, является точка, вторым – линия, третьим – поверхность, четвёртым – тело, которое одевается поверхностью.

У точки и линии нет свойств (кроме одного: если точку увеличить до определенных размеров, она превращается в пятно, и наоборот).

Классификация свойств пятен:

- Физические: величинные (размеры и пропорции)
- Пластические (форма и структура)
- Свойства поверхности пятна (цвет, фактура, текстура и т.д.)

Субъективные элементы: (состоят из комбинаций физических): выразительность/невыразительность, статичность/динамичность.

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

Сущность понятия "формальность"

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

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

Есть 3 главных формальных признака композиции:

1. Целостность.

Это внутреннее единство композиции. Целостность может быть в компоновке картины по отношению к раме, может быть как колористическое пятно всей картины по отношению к полю стены, а может быть и внутри изображения, чтобы предмет или фигура не распадались на отдельные случайные пятна.

Основными принципами композиции, обеспечивающими достижение их композиционной целостности, являются: единство целого и частей формы; соподчиненность элементов формы; уравновешенность элементов формы; соразмерность элементов формы.

2. Подчинённость второстепенного главному, то есть наличие доминанты.

Доминанта — главный элемент композиции, который сразу должен бросаться в глаза. Это смысловой центр композиции, он не обязательно совпадает с геометрическим центром, но это главное в произведении и все второстепенные элементы подводят взгляд зрителя к нему.

Центр (фокус) композиции определяет всю картину.

3. Уравновешенность – основа гармонии в произведении.

Равновесие — это размещение элементов композиции, при котором каждый предмет находится в устойчивом положении.

Для установления равновесия в композиции важны форма, направление, место расположения изобразительных элементов.

Симметрия и асимметрия

Симметрия – асимметрия – категории композиции, выражающие физический закон равенства моментов сил и связанные с принципом равновесия.

Симметрия — это тождество элементов формы, одинаково расположенных относительно средней линии (оси) симметрии, центра симметрии, плоскости симметрии. Виды симметрии — зеркальная, осевая (совместимость достигается вращением фигуры относительно оси симметрии), винтовая.

Асимметрия — отсутствие или нарушение симметрии. Воспринимается зрительно (в отличие от статичных симметричных композиций) как динамика, движение. Асимметричная композиция сложнее, выразительнее, интереснее симметричной, но требует хорошо развитой интуиции, тонкого чувства равновесия.

Симметрия всегда уравновешена, асимметрия требует зрительного уравновешивания. Достижение равновесия является одним из самых значимых этапов при построении ассиметричной композиции. Равновесие может достигаться противопоставлением размеров, форм пятен цвета и тени. Пример симметрии и ассиметрии можно увидеть на рисунке 6.

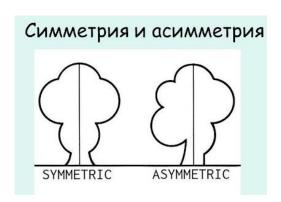

Рис.6 Симметрия и асимметрия

Правила композиции не являются обязательными для соблюдения. Даже наоборот. Некоторые правила противоречат один другому. Однако, прежде чем нарушать какое-либо правило, его надо знать и уметь им пользоваться. Помните, если Вы нарушаете правила, Вы должны четко осознавать, ДЛЯ ЧЕГО Вы это делаете.

Список использованных источников:

- 1. Л.Б.Альберти в трактате «Три книги о живописи» (1435—1436)
- 2. Основные понятия и правила композиции: https://sveres.ru/articles/kompozitsiya/osnovnye-ponyatiya-i-pravila-kompozitsii.html. (дата обращения: 20.10.2021). Режим доступа: свободный источник.
- 3. Альберти Л.Б. Три книги о живописи // Десять книг о зодчестве. В 2 тг. Т.2.- М.:Всесоюз. Акад. Архитектуры, 1935.- С.30.