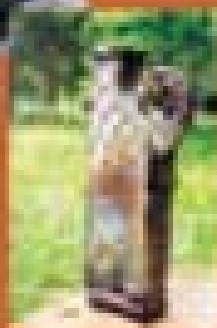

УЕЛ
проф
ТЕХ
пед

Е.В. Горюхова

КОМПОЗИЦИЯ В КЕРАМИКЕ

Е.В. Горохова

КОМПОЗИЦИЯ В КЕРАМИКЕ

Рекомендовано
учреждением образования
«Республиканский институт профессионального
образования» в качестве пособия для учащихся
учреждений, обеспечивающих
получение профессионально-технического
образования, по учебной специальности
«Декоративно-прикладное искусство»
(единичная квалификация «Изготовители
художественных изделий из керамики»)

**МИНСК
«ВЫШЭЙШАЯ ШКОЛА»
2009**

УДК 738.012(075.32)
ББК 85.125я722
Г70

Рецензенты: методическая комиссия Минского государственного профессионально-технического колледжа декоративно-прикладного искусства имени Н.А. Кедышко; доцент кафедры декоративно-прикладного искусства Белорусского государственного университета культуры и искусств *Т.И. Васюк*

Все права на данное издание защищены. Воспроизведение всей книги или любой ее части не может быть осуществлено без разрешения издательства.

Горохова, Е. В.

Г70 **Композиция в керамике : пособие / Е. В. Горохова. —**
Минск : Выш. шк., 2009. — 95 с. : ил.
ISBN 978-985-06-1693-7.

Рассмотрены основные законы композиции в керамике, виды, средства создания и правила выполнения. Приведены тесты и композиционный анализ для контроля знаний учащихся по предмету “Основы композиции”. Разработаны оценочные критерии заданий и выявлены типичные ошибки, встречающиеся при выполнении работ.

Для учащихся учреждений, обеспечивающих получение профессионально-технического образования по специальности “Декоративно-прикладное искусство”. Будет полезно мастерам-художникам, преподавателям специальных дисциплин художественного профиля, а также всем интересующимся керамикой.

УДК 738.012(075.32)
ББК 85.125я722

ISBN 978-985-06-1693-7

© Горохова Е.В., 2009
© Издательство «Вышэйшая школа», 2009

ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ

Предмет и задачи композиции

Утверждение, что композиция не подлежит научно-методическому обоснованию, тем более странно, что, как правило, композиция произведения любого вида изобразительного искусства, заранее обдумывается. Основы изучения рисунка и живописи тесно смыкаются с законами композиции*.

А. Дейнека

Композиция (от лат. *compositio* – сочинение, составление, расположение, сложение) – сочетание отдельных частей, сложение элементов в определенном порядке, их взаимосвязь, переходящая в гармоничное целое. Например, каждое растение состоит из частей, вместе они образуют форму, т.е. гармоничное целое. “Композиция” как термин изобразительного искусства начинает употребляться в эпоху Возрождения (XV–XVI вв.) и представляет собой один из основных элементов изобразительной грамоты, по которому строятся и оцениваются произведения искусства. Свобода творчества и подлинное мастерство приходят на основе точного знания.

Композиция как предмет является одним из самых сложных и важных в учебной программе. Композиция присуща всем видам искусства, она взаимосвязана с такими предметами, как рисунок, живопись, скульптура, графика, декоративно-прикладное искусство и др.

Главная цель предмета – это изучение закономерностей композиции, которое помогает грамотно использовать все выразительные средства в практической работе. Главное в композиции – это создание художественного образа.

Основные задачи композиции как предмета художественного профиля для подготовки специалиста следующие:

* *Дейнека, А.А.* Учитесь рисовать. М., 1961.

- развитие художественных способностей, таких как образное (художественное) мышление; творческое воображение; зрительная память;
- развитие художественной наблюдательности, т.е. научиться выполнять композиционные наброски, зарисовки, этюды, проводить наблюдения окружающей действительности.

Композиция, отвечающая индивидуальным творческим поискам художников, способна вызвать разнообразные ассоциации, чувства и эмоции, которые являются главными силами для творчества.

Творчество — это высший уровень познания, наиболее сложная форма деятельности, присущая человеку. Результат творчества — это создание произведения искусства, деятельность “внутренних” сил: мышления, памяти, воли, воображения, интуиции, таланта, мировоззрения, эстетического и художественного вкуса, мастерства. Для этого необходимо уметь воспринимать объем, форму, линии, а главное — цвет. Роль цвета для изделий из керамики очень важна.

Цвет — это свойство света вызывать определенное зрительное ощущение в соответствии со спектральным составом и интенсивностью отражаемого или испускаемого, или видимого излучения. Цвет как явление изучается целым рядом наук, однако имеет собственное название — цветоведение, представляющее собой данные исследований физики, физиологии, психологии, математики, оптики. Но без света человек не может видеть цвета.

Свет — это лучистая энергия, излучаемая светящимися предметами (солнцем, электрической лампой, пламенем огня) и в виде электромагнитных волн распространяемая в разные стороны. Глаз может реагировать на световые раздражители различной мощности. Кроме того, глаз обладает спектральной чувствительностью. Особенности зрительного органа играют большую роль в определении цвета. Существует и зависимость цвета от источника света. Свет разных длин волн возбуждает разные цветовые ощущения.

Наиболее правильный цвет поверхности возникает при солнечном освещении в полдень, когда солнечный свет содержит видимые распределенные равномерно волны всех длин. Это надо учитывать при изготовлении *садово-парковой керамики*: как ее декорировать, какой цвет глазури выбирать, какие керамические краски применять для росписи. Свет лампы на-

калывания содержит волны всех длин, но преобладают желтые и красные. Например, синий цвет кажется в свете лампы накалывания темнее, а красный — светлее, ярче. Линейчатый спектр газосветных ламп делает невидимыми некоторые цвета или сильно искажает их. Натриевая лампа излучает только желтый свет, ртутная — фиолетовый, синий, зеленый, желтый. Например, в свете натриевой лампы все цвета, кроме желтого, кажутся серыми, в свете ртутных ламп усиливается звучание синих и зеленых цветов, красные же и оранжевые кажутся черными и темно-серыми.

Феномен цвета непрост: в нем содержится и объективное начало — это свет, и субъективное начало — это наше зрение. При разработке *интерьерной керамики* необходимо точно знать источник света и общий тон окраски помещений, где будут находиться целые ансамбли из керамики. Заказчик, иногда видя прекрасные изделия интерьерной керамики, приходит в недоумение, почему эти изделия совершенно не подходят к его интерьеру. Мастер-художник должен не только знать сочетание цветов, но и вносить изменения в декоре проекта конкретно для каждого случая. Цвет имеет и психологическое воздействие на человека:

- красный — возбуждающий, согревающий, активный, повышает кровяное давление, ускоряет ритм дыхания;
- оранжевый — тонизирующий, действует в том же направлении, что и красный, но слабее, ускоряет пульсацию крови, улучшает пищеварение;
- желтый — самый светлый в спектре, физиологически оптимальный, наименее утомляющий, стимулирует зрение и нервную деятельность;
- зеленый — самый привычный для органа зрения, физиологически оптимальный, уменьшает кровяное давление и расширяет капилляры, успокаивает и облегчает невралгии и мигрени, на продолжительное время повышает двигательную работоспособность;
- голубой — успокаивающий, снижает кровяное давление, успокаивает ритм дыхания;
- синий — успокаивающее действие переходит в угнетающее; способствует затормаживанию функций физиологических систем человека;
- фиолетовый — соединяет в себе эффект красного и синего цвета, производит угнетающее действие на нервную систему.

Проблема цвета всегда была и остается проблемой для всех, кто так или иначе использует цвет в своей профессиональной деятельности, особенно для мастеров-художников декоративно-прикладного искусства.

Композиция в декоративно-прикладном искусстве

Искусство – специфическая форма общественного сознания и человеческой деятельности, представляющая собой отражение действительности в художественных образах, один из важнейших способов эстетического освоения мира. Виды искусства – это исторически сложившиеся формы искусства, его основные структурные и классификационные единицы – литература, изобразительное искусство, музыка, хореография, архитектура, театр и т.д., относящиеся к искусству в целом как частное к общему. Каждый вид искусства имеет родовое и жанровое деления.

Искусство зародилось в глубокой древности, в каменном веке. Жизнь искусства тесно связана с эволюцией человечества. Поэтому в связи с новыми потребностями общества появились и новые виды искусства: художественная фотография, телевизионное искусство, компьютерная графика и т.д.

Каждый вид искусства имеет свои функции. **Функция** (от лат. *functio* – исполнение, осуществление) – роль, которую выполняет искусство в жизни человека и общества: духовная, идеологическая и практическая, социально организующая.

Среди многих функций искусства необходимо выделить духовные и практические. К сожалению, многие мастера-художники при создании своих композиций думают больше о практической стороне использования данных работ и совсем забывают о духовности, а именно она воспитывает и дисциплинирует человека. В истории были периоды как прогресса в искусстве, так и регресса.

Прикладное искусство – это одухотворение и очеловечивание мертвых вещей. Художественна та вещь, которая не только практически целесообразна и технически совершенна, но обладает, кроме того, образным смыслом. Значит, создается художественный образ.

Художественный образ — способ и форма освоения действительности в искусстве. Художественный образ в искусстве всегда представляется нам в виде обобщенно яркого целостного и законченного отражения жизни. Действительность передается тут в ее существенных проявлениях, в столкновениях, в борьбе, а форма обладает наглядностью, целиком подчинена задаче раскрытия этого существа. Эмоционально-художественная среда, которую создало прикладное искусство, важна для воспитания человека, его вкуса и характера. Постоянно окружая человека везде и всюду, прикладное искусство выражает в сущности основной художественный тон и стиль эпохи, являясь грандиозным тысячеликим зеркалом человеческой повседневной жизни.

Хорошим прикладником может быть только художник разносторонней культуры; первейший признак прикладного искусства — его материальный по преимуществу характер. Оно создает и оформляет художественные предметы, имеющие практическое назначение в быту. Археологи относят этот вид искусства к области материальной культуры. В этом смысле прикладное искусство служит продолжением и дополнением архитектуры, а последняя — есть, в сущности, среда, в которой человечество существует, которая противостоит природе и связывает человека с природой; среда, которую человек создает, чтобы жить и оставляет потомкам в наследство, как улитка раковину, иногда черную жемчужину. Черный цвет очень любим и любят прикладники. И не случайно это наиболее условный цвет, обладающий одновременно абсолютной стабильностью, плотностью твердой поверхности, некоторой глубиной. Краски на черном фоне загораются особенным блеском и как бы выплывают на поверхность, подобно листьям на воде. На светлом фоне же краски кажутся либо слишком тяжелыми, словно погружающимися на дно под поверхность, либо выскакивающими из нее. Плоскость должна держать красочную композицию и черный цвет делает это с наибольшим успехом.

Изделие прикладного искусства редко существует изолированно, обычно оно включается в ансамбль комнаты, костюма и т.д. Возникает самое трудное: объединение разнохарактерных предметов в нечто целостное по стилю. Это очень сложная композиционная задача. Соотношение является началом и душой любого вида или жанра искусства, оно составляет основу любой художественной формы. Хороший вкус — это способность

верно воспринимать соотношение между произведениями искусства в данной среде и при определенных условиях. Именно поэтому вкус постоянно обновляется. Красивое вчера сегодня может выглядеть безотрадным.

На каждом историческом этапе складывается новая гармония, новый строй соотношений вещи с человеком, внешним миром, архитектурой, техникой и т.д. С развитием человечества вкус не сужается, а расширяется, дальше проникая, глубже воспринимая прошлое. Прошлое — эта та художественная культура, без которой немислим и современный вкус. Вкус должен быть выводом, а не дешевой декларацией. Только научившись ценить и понимать старое искусство можно по-настоящему овладеть новой формой. Умелые руки и горячее чувство прекрасного зажигают в простых вещах светлую искру искусства.

Законы композиции

Основные законы композиции, встречавшиеся в природе или установленные человеком, складывались в процессе всей художественной практики, познания действительности (со времен великой Эллады).

- *Закон целостности* — это явление, объединяющее элементы, части в единое целое.

- *Закон контрастов* — это резкая разница, противоположность сторон (свет и тень, большое и малое и т.д.). В композиции декоративных форм контраст может сочетаться с нюансом (фр. *nuance*) — плавным переходом, тонким различием по цвету, тону, форме (рис. 1).

- *Закон новизны* — это что-то новое в искусстве, “открытие мира”.

- *Закон подчиненности* всех средств композиции идейному замыслу.

- *Закон жизненности* — это правдивое изображение определенной эпохи, времени, в котором живет художник.

Рис. 1. Композиция декоративных форм, построенная на контрастах и нюансах

• **Закон воздействия “рамы”** на композицию изображения на плоскости. Тип или формат “рамы” может быть различным: прямоугольным, круглым, овальным, квадратным и т.д.

Кроме этих законов художник должен придерживаться и **правил композиции**. Основные из них следующие:

- **ритм** (греч. *rhuthmos*) – чередование каких-либо элементов, происходящее с определенной последовательностью. Ритм может быть равномерным и неравномерным. Он заполняет плоскость повтором фигур, соединяет их в группы или разделяет (рис. 2). Ритм проявляется и в чередовании светлого и темного, света и тени, теплых и холодных цветов, насыщенных и малонасыщенных, даже в движении целых цветовых зон;

- **выделение сюжетно-композиционного центра**;
- **симметрия** (греч. *symmetria*) – соразмерность, полное соответствие, гармония (рис. 3, а);
- **асимметрия** (греч. *asymmetria*) – отсутствие или нарушение симметрии, расположение главного на втором плане (рис. 3, б).

Добиться яркой выразительной композиции на плоскости можно различными средствами: линией, штриховкой (штрих), пятном (тональным и цветовым), с помощью линейной пер-

Рис. 2. Декоративная тарелка из фарфора, украшенная орнаментом (равномерный ритм)

Рис. 3. Симметрия (а) и асимметрия (б) в композиции

спективы, светотенью, воздушной и цветовой перспективой. Как известно, все предметы находятся рядом и имеют отношения между собой.

Отношения — это взаимосвязь элементов изображения и натуры. Например, отношение тонов различной светлоты, размеров и форм предметов, пространственные отношения и т.д. Все многообразие особенностей и свойств предметного мира передается в изобразительном искусстве с помощью отношений.

К средствам, повышающим гармоничность композиции, относится использование пропорций (пропорционирование).

Пропорция — это взаимоотношение форм, частей предметов по их величине, соответствующее определенному характеру целого. В природе существует несколько линейных соотношений, на которых построены многие ее объекты. Это так называемое золотое сечение можно найти в построении цветов и плодов, в движении волн, естественных осыпях песка. Фигуры, построенные на таких пропорциях, приятны для глаза (рис. 4).

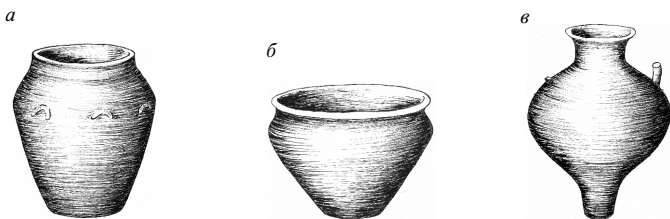

Рис. 4. Традиционные формы горшка у славянских народов:
а — бочкообразная; б — с развернутым устьем; в — с зауженным дном, высоким горлышком

Существует *правило золотого сечения*^{*} — это правило одной трети: наиболее важный элемент изображения располагается в соответствии с пропорцией золотого сечения, т.е. примерно на расстоянии $1/3$ от целого.

Впечатлению цельности способствует **тектоника** (от греч. *tektonike* — строительное искусство). Она представляет собой характеристику структуры предмета, определяет свойства применяемого материала: дерева, ткани, керамики, стекла, металла

^{*} Термин “золотое сечение” впервые был введен великим художником Леонардо да Винчи. В эпоху Возрождения этот принцип называли “божественной пропорцией”.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие.....	3
ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ.....	5
Предмет и задачи композиции	5
Композиция в декоративно-прикладном искусстве.....	8
Законы композиции.....	10
Техника исполнения композиций.....	16
Формальная композиция.....	22
Композиция орнаментального раппорта на основе контрастов.....	26
Орнаментальная композиция с выявлением главного и второстепенного	32
Построение объемной формы	36
Заполнение объемной формы орнаментом	40
Проект декоративной тарелки.....	45
Композиция питьевого набора	48
Композиция сервиза	49
Композиция настольных ваз или кашпо для цветов.....	51
Композиция декоративной скульптуры	53
Композиция декоративного рельефа в интерьере.....	55
Декоративная напольная ваза с элементами росписи.....	59
Композиция комплекта керамических изделий для интерьера	60
Композиция росписи декоративного панно на плитке.....	62
Композиция садово-парковой пластики.....	64
ТЕСТИРОВАНИЕ	67
Тесты	68
Композиционный анализ.....	71
Выполнение композиционных заданий	72
Ключи к тестовым заданиям.....	85
Ответы на задания “Композиционного анализа”	86
Приложения.....	88
Приложение 1. Проверка и оценка знаний, умений и навыков учащихся по композиции	88
Приложение 2. Типичные ошибки, допускаемые учащимися при работе над композиционным заданием.....	90
Словарь основных терминов.....	92
Литература	94

Учебное издание

Горохова Екатерина Владимировна

КОМПОЗИЦИЯ В КЕРАМИКЕ

Пособие

Редактор *Ю.А. Мисюль*

Художественный редактор *Е.Э. Агунович*

Технический редактор *Н.А. Лебедевич*

Корректоры *О.И. Голденкова, Е.З. Липень*

Компьютерная верстка *Н.В. Шабуня*

Подписано в печать 03.06.2009. Формат 84×108/32. Бумага офсетная. Гарнитура «Нimbus».
Офсетная печать. Усл. печ. л. 5,04. Уч.-изд. л. 5,03. Тираж 200 экз. Заказ 1314.

Республиканское унитарное предприятие «Издательство «Вышэйшая школа»».

ЛИ № 02330/0494062 от 03.02.2009. Пр. Победителей, 11, 220048, Минск.

<http://vshph.com>

Республиканское унитарное предприятие «Типография «Победа»».

ЛП № 02330/0056832 от 30.04.2004. Ул. Тавлая, 11, 222310, Молодечно.