

МУ ДО «Детская школа искусств» ГО ЗАТО Светлый Саратовской области

Епишин Алексей Геннадьевич

«Закон равновесия в композиции: рисунки, схемы,
принципы»

Методическая разработка

2018 г.

Содержание:

1. Введение	С.3.
2. Принцип равновесия.....	С.4-6.
3. Симметрия и асимметрия.....	С.6-7.
4. Добавление массы и принцип рычага.....	С.8-9.
5. Равновесие и ритм в композиции	
5.1 Равновесие и ритм в пейзаже. Три основные величины: большая, средняя, малая.....	С.10-12.
5.2 Равновесие и ритм в композиции с изображением людей.....	С.12-13.
5.3 Равновесие и ритм в натюрморте.....	С.13-14.
5.4 Равновесие и ритм в изображении летящих птиц, облаков, повторяющихся элементов (досок заборов, ступеней лестниц...).	С.14-17.
6. «Мелодия» в композиции и равновесие.....	С.18.
7. Заключение.....	С.19.
8. Список литературы.....	С.20.

1. Введение

Вы, наверное, видели, когда маленький ребёнок впервые начинает рисовать, то часто он увлечённо работает над каким-то отдельным персонажем, забывая об остальном пустующем листе. В результате, получается красивый рисунок, но маленького размера, где-то в углу листа. Мама хвалит малыша за усердный труд, не обращая внимания на маленький недочёт. Однако когда человек взрослеет и поступает учиться в художественную школу, то первое, чему его там будут учить — это правильная компоновка. Это фундаментальное понятие, без которого невозможно создание какого-либо произведения, даже, детского рисунка. Поэтому, когда человек ещё вообще ничего не умеет рисовать, его начнут обучать основам изобразительной грамоты, начиная с компоновки и композиции. Смысл же правильной компоновки заключается в равномерном размещении объектов композиции, в их соответствии размеру листа, или, иными словами, — равновесию. Поэтому композиционное равновесие является очень важным базовым понятием. В данной методической работе вы узнаете о том, что такое равновесие в композиции, как оно проявляется на примере конкретных рисунков, а также о том, какими способами его можно достичь. Помимо этого здесь будет обсуждаться понятие ритма в изобразительном искусстве, которое связано с понятием композиционного равновесия. Практические советы, наглядные рисунки, схемы, а также изложение теории простым языком, помогут преподавателям художественных школ донести до обучающихся этот важный пункт учебной программы.

2. Принцип равновесия

Представьте себе весы, на которых стоят гири. А теперь представьте какую-нибудь известную картину. Вы, наверное, спросите: "А что между ними общего?" Давайте рассмотрим, что объединяет вышеупомянутые предметы, потому что в ответе на этот вопрос скрывается один из важнейших законов композиции - закон равновесия.

Любое произведение изобразительного искусства должно быть уравновешенным. Причём, даже самая экспрессивная и динамичная композиция всё равно подчиняется закону равновесия потому, что только так она будет завершённой. Но что это означает?

Когда художник изображает какие-либо объекты, то он распределяет их на плоскости листа или холста. Какие-то из них большего размера, какие-то меньшего. Какие-то расположены слева, какие-то справа... Вот это самое распределение предметов в листе может создавать ощущение движения, смещения, уравновешенности и т. д. Посмотрите иллюстрацию с простыми геометрическими фигурами и попытайтесь понять, как их расположение создаёт иллюзию движения.

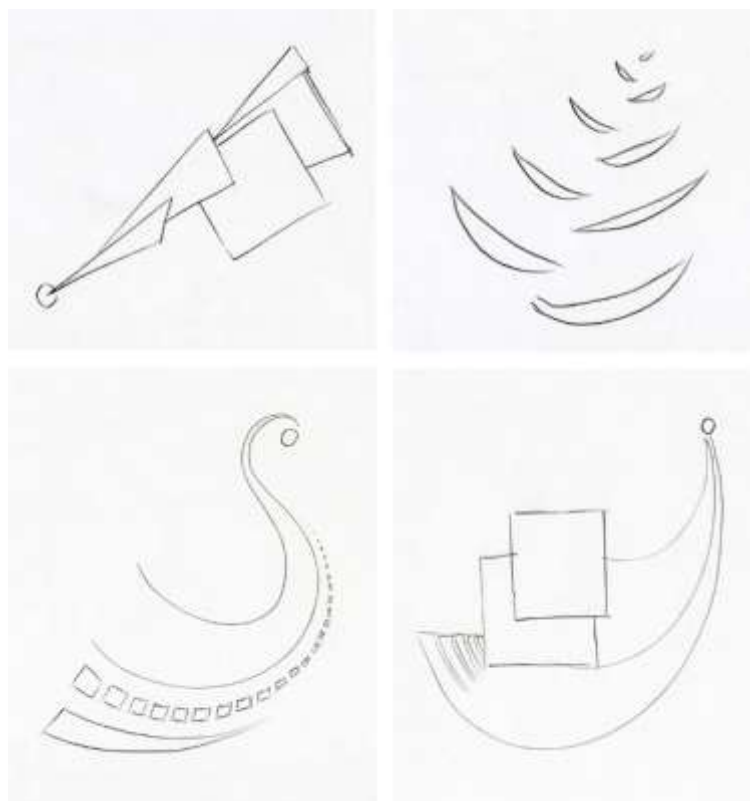
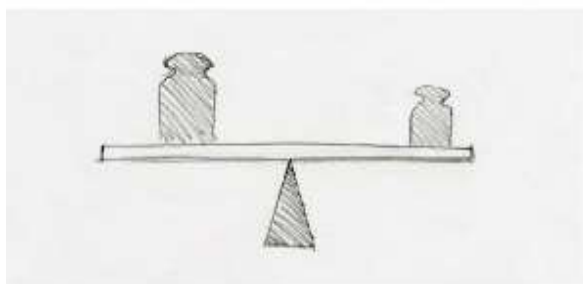
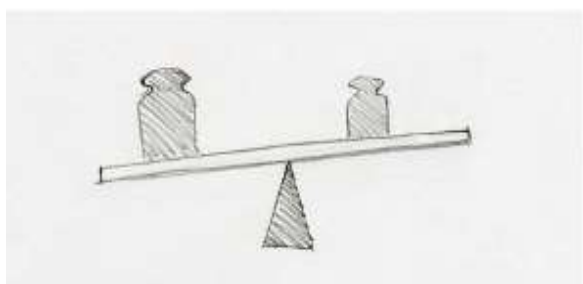

Рис. 1

А вот теперь нам потребуется пример с весами. Обратите внимание на иллюстрацию ниже. Здесь изображены две ситуации. В одной - весы уравновешены, а в другой - весы наклонились в сторону под тяжестью гири. Тоже самое происходит и в композиции. На рисунке изображен портрет в двух вариантах - в одном композиция находится в равновесии, а в другом - изображение смещается в сторону, создавая ощущение, будто рисунок накренился. Это воспринимается ассоциативно, на уровне ощущений, а происходит из-за неравномерности масс, неравномерности в распределении силуэтов в листе.

**КОМПОЗИЦИЯ
УРАВНОВЕШЕНА**

**ИЗОБРАЖЕНИЕ
СМЕСТИЛОСЬ**

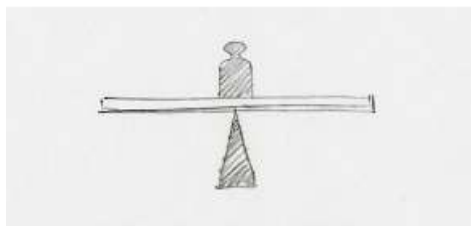

Рис. 2

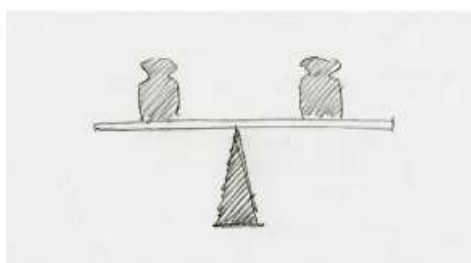
Теперь становится очевидным, что такое равновесие в композиции и насколько оно важно. Но возникает следующий вопрос. Какие существуют способы создания композиционного равновесия, и какие схемы построения композиции в этом помогут?

3. Симметрия и асимметрия

Самый простой способ достичь равновесия — это нарисовать что-то в центре. Тогда левая и правая стороны рисунка будут одинаковыми, словно отражающимися в зеркале. Это называется симметрией. Также будет симметричной композиция, в которой два одинаковых объекта расположены слева и справа. В первом случае (когда Вы нарисуете что-либо по центру) Вы достигнете равновесия, и композиция будет выглядеть статично и спокойно. Но во втором случае два одинаковых объекта станут выглядеть скучно, ведь они будут повторяться (хотя Вы и достигнете равновесия). Такое композиционное решение лучше избегать.

**РАВНОВЕСИЕ
НА ОСНОВЕ СИММЕТРИИ**

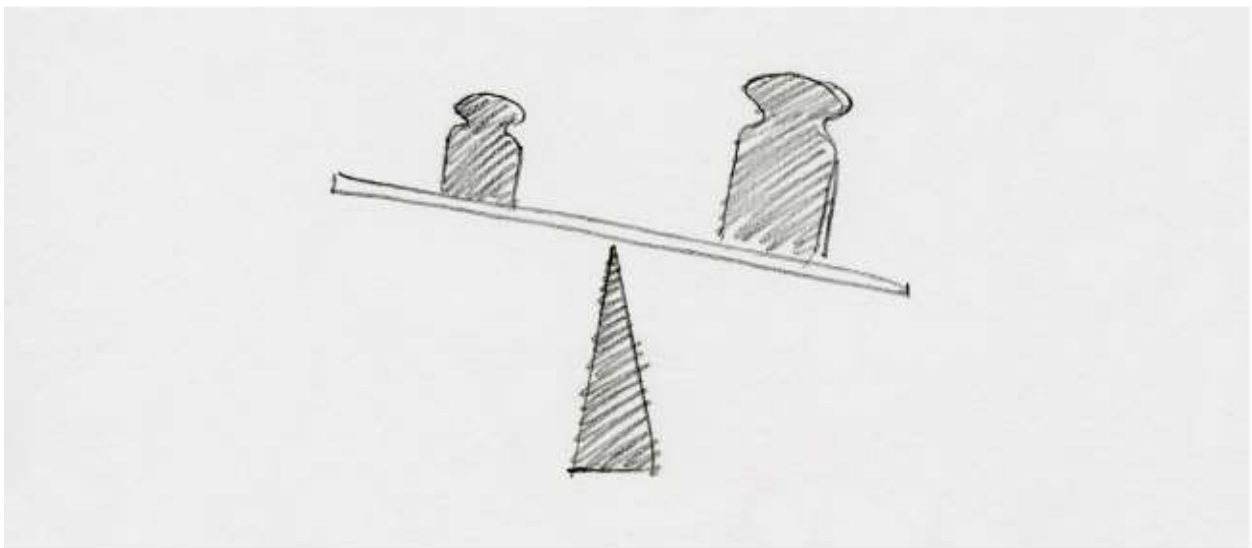
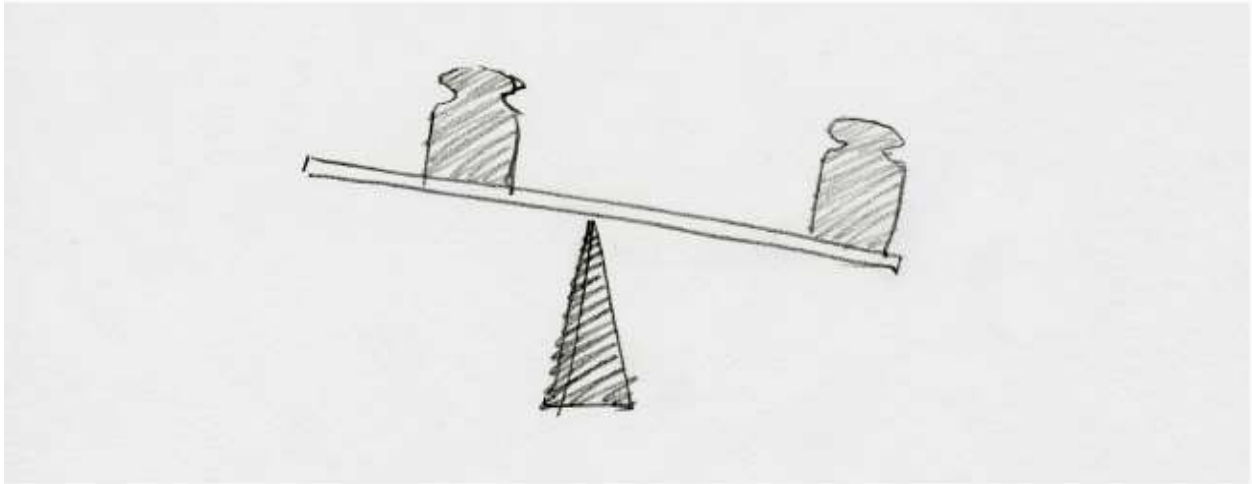

**НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЕ
РАВНОВЕСИЕ
НА ОСНОВЕ СИММЕТРИИ**

Рис. 3

Есть ещё одна композиционная схема — асимметричная. Это когда левая и правая стороны рисунка разные. Именно она стала популярной ввиду своей динамичности. Художники больше стремятся к асимметрии, потому что она более живая. Но как уравновесить асимметричную композицию, в которой левая и правая стороны по определению не должны быть одинаковыми?

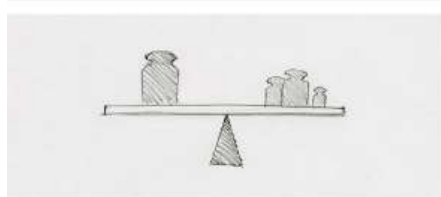
АСИММЕТРИЮ В КОМПОЗИЦИИ НУЖНО УРАВНОВЕШИВАТЬ

Рис. 4

4. Добавление массы и принцип рычага

Посмотрите на иллюстрацию. Если на одной чаше весов стоит одна, но большая гиря, то на другой чаше весов следует разместить уже не одну, а две или три гирьки, потому что они меньшего размера. Тогда мы уравновесим чаши весов. Точно также художники достигают равновесия в асимметричных композициях. Если с одной стороны изображён большой предмет, то с противоположной стороны следует нарисовать несколько маленьких. То есть мы как бы добавляем недостающую массу (под массой мы подразумеваем размер). Это будет одновременно и асимметрией и равновесием.

На следующем рисунке слева изображен путешественник, а справа огромное место занимает пространство — пейзаж с горой, речкой, лесом, полем). Кажется, что справа пустота потому, что вышеперечисленные элементы пейзажа не воспринимаются как отдельные объекты. Тогда благодаря чему в этом рисунке достигнуто равновесие? Дело в том, что само пространство пейзажа воспринимается как целый объект, уравнивающий правую сторону рисунка.

УРАВНОВЕШИВАНИЕ
АСИММЕТРИЧНОЙ КОМПОЗИЦИИ
ПРИ ПОМОЩИ ДОБАВЛЕНИЯ МАЛЫХ
ПРЕДМЕТОВ (УВЕЛИЧЕНИЯ ИХ
КОЛИЧЕСТВА)

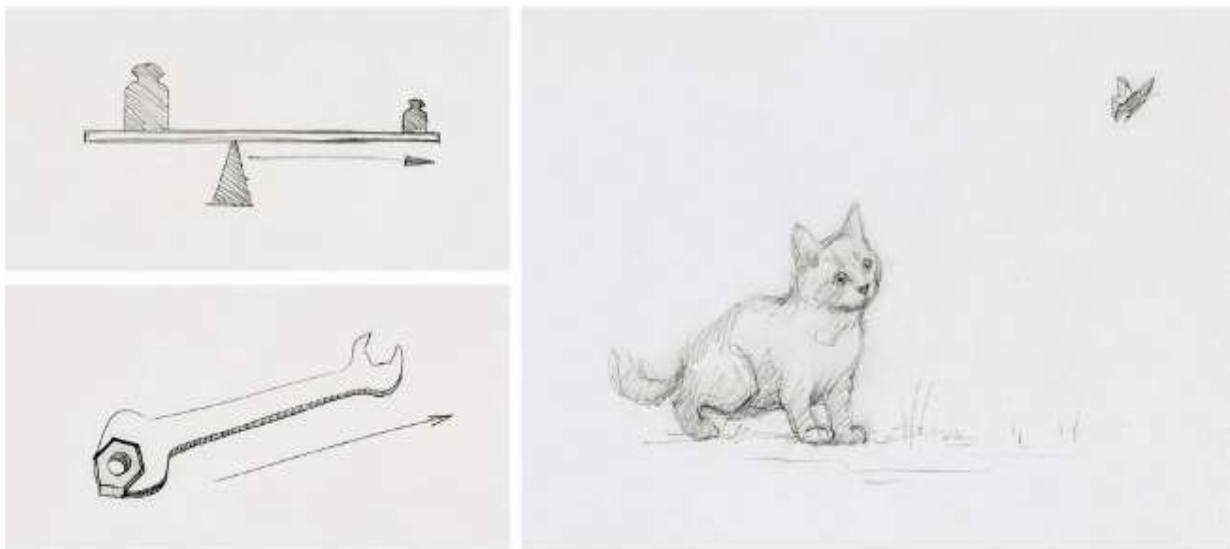

УРАВНОВЕШИВАНИЕ
АСИММЕТРИЧНОЙ КОМПОЗИЦИИ
ПРИ ПОМОЩИ БОЛЬШОГО
ПРОСТРАНСТВА,
ВОСПРИНИМАЮЩЕГОСЯ КАК
ОТДЕЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ

Рис. 5

Мы рассмотрели, как при помощи добавления массы можно достичь равновесия в композиции. Но есть ещё один способ. Это использование принципа рычага. Представьте гаечный ключ. Каким ключом будет легче повернуть гайку — ключом с короткой рукояткой или с длинной? Чем длиннее рычаг, тем легче вращать ключ. Теперь посмотрите на рисунок. На одной чаше весов большая гиря. На другой – маленькая. Но чем дальше от середины весов мы будем отодвигать маленькую гирьку, тем больше она будет перетягивать большую гирю. В результате положение весов выровняется. Это и есть принцип рычага. Подобным образом достигается равновесие и в композиции. На приведённом рисунке с левой стороны изображён большой силуэт котёнка, а с правой — крохотная бабочка. Несмотря на свой маленький размер, бабочка уравнивает композицию благодаря тому, что она расположена на достаточно большом расстоянии от котёнка. Это и есть принцип рычага. Однако, используя этот принцип, нужно тонко чувствовать на какое расстояние отодвигать объект. Если разместить слишком далеко или слишком близко, то это нарушит равновесие.

**УРАВНОВЕШИВАНИЕ КОМПОЗИЦИИ С ПОМОЩЬЮ ПРИНЦИПА РЫЧАГА:
ЧЕМ ДАЛЬШЕ МАЛЕНЬКИЙ ОБЪЕКТ,
ТЕМ СИЛЬНЕЕ ОН "ПЕРЕТЯГИВАЕТ" МАССУ БОЛЬШОГО ОБЪЕКТА**

Рис. 6

Итак, мы рассмотрели один из важнейших законов композиции — закон равновесия. Он применим к различным жанрам и направлениям в изобразительном искусстве. От станковой живописи, до декоративной композиции и дизайна. Но чтобы в полной мере применить вышеизложенные принципы в своём творчестве, нужно научиться чувствовать равновесие и ритм, потому что художник чаще руководствуется интуицией и чувством, а не линейкой и цифрами.

5. Равновесие и ритм в композиции

Равновесие в композиции тесно сопряжено с ритмом в её построении. И одно и другое основано на визуальном восприятии, ощущении. Принцип, на котором основывается достижение равновесия, и создание ритма заключается в *расстановке акцентов и пауз*. Начинающим художникам нужно научиться применять этот принцип, как в создании интересных ритмов, так и в достижении композиционного равновесия. Поэтому рассмотрим, как создаются ритмически интересные композиционные решения и подумаем, как при этом соблюдается равновесие во всей композиции. Но сначала надо понять: что такое ритм?

Слово «ритм» чаще всего применяется к музыке. Такие выражения как «ритмичная мелодия» всем понятны и не требуют комментариев. Однако применительно к изобразительному искусству, понятие ритма для многих остаётся загадкой. Поэтому подумаем, в чем же заключается его сходство с ритмом в музыке?

Ноты в музыке имеют определённую длительность и высоту звучания. Также, между ними могут быть паузы. Таким образом, звуки рожают мелодию и ритм. Подобно звукам в музыке, в изобразительном искусстве повторяющиеся объекты композиции должны интересно ритмоваться. А достигается это не благодаря длительности и высоте звучания, а посредством изменения размеров объектов и расстояний между ними. В качестве примера давайте рассмотрим пейзаж.

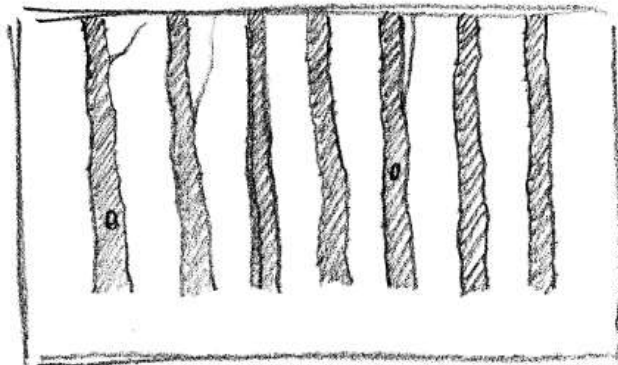
5.1 Равновесие и ритм в пейзаже. Три основные величины: большая, средняя, малая

Представьте себе, что все деревья выстроились по линейке, как на параде. А листочки на них абсолютно все одинаковые и растут ровными рядами. «Такого не бывает» — скажете Вы. И будете правы, потому что, по меньшей мере, подобную картину можно увидеть разве только в посадках искусственных насаждений. В живой природе всё разнообразно и растёт хаотично. Например, стволы деревьев имеют различную толщину, а расстояния между ними разные. Где-то дерево толще, где-то тоньше. Одно дерево растёт дальше от другого, другое ближе.

Иными словами, размеры объектов пейзажа и расстояния между ними — разные. То есть ритм повторяющихся элементов композиции хаотичен, разнообразен и изменчив. В природе очень мало «одинаковостей». Это также применимо к листочкам на деревьях, к траве, к бугоркам земли, к облакам на небе... Один листочек крупнее, другой меньше, третий совсем крохотный. Одно расстояние между ними большое, другое меньше, третье — совсем короткое. Иными словами мы получаем ритм большого, среднего, малого; большого, среднего, малого... И так далее.

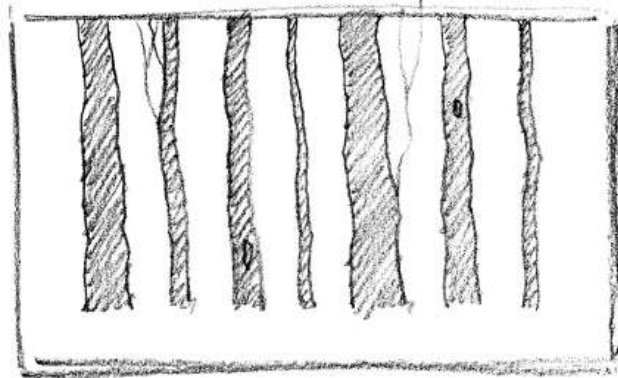
СКУЧНЫЙ РИТМ.

ШИРИНА,
ИНТЕРВАЛЫ И
РАСПОЛОЖЕНИЕ
В ПРОСТРАНСТВЕ
ОДИНАКОВЫЕ

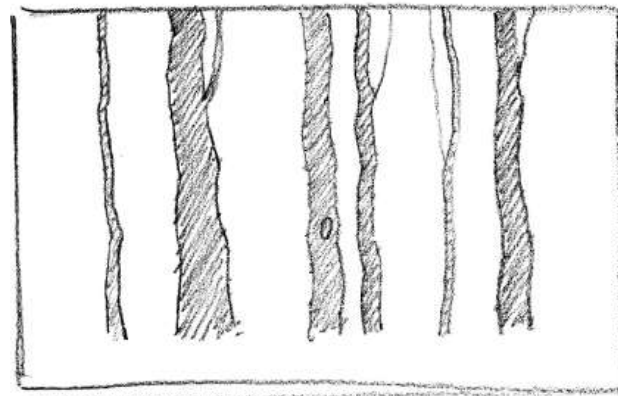
РИТМ
ИНТЕРЕСНЕЕ.

ШИРИНА
СТВОЛОВ
ДЕРЕВЬЕВ СТАЛА
РАЗНОЙ

РИТМ ЕЩЁ
ИНТЕРЕСНЕЕ.

ШИРИНА
СТВОЛОВ
ДЕРЕВЬЕВ И
ИНТЕРВАЛЫ
МЕЖДУ НИМИ
СТАЛИ РАЗНЫМИ

САМЫЙ
ИНТЕРЕСНЫЙ,
ЕСТЕСТВЕННЫЙ
РИТМ В ПРИРОДЕ.

ШИРИНА
СТВОЛОВ
ДЕРЕВЬЕВ,
ИНТЕРВАЛЫ
МЕЖДУ НИМИ И
ПОЗИЦИЯ В
ПРОСТРАНСТВЕ
СТАЛИ РАЗНЫМИ

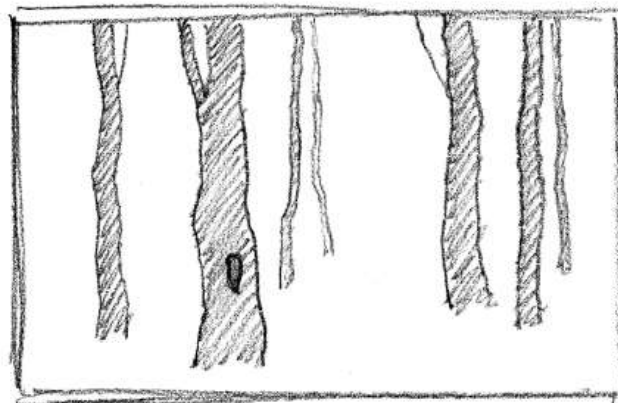

Рис. 7

Такой подход применим не только к пейзажу. Этот принцип работает везде. В дизайнерской композиции, в станковой или декоративной композиции. В графике, в живописи, в иллюстрации... Что бы Вы ни изображали, ритм большого, среднего и малого всегда будет работать. Причём это не только три величины. Это может быть и пять и десять величин... Три перечисленных выше размера, это только основа. Главный принцип — добиться того, чтобы было как можно меньше одинаковых повторений. Однако, такая «пульсирующая» и ритмичная картина, в целом не должна создавать ощущение неуравновешенности или смещения изображения. Каким бы ни был ритм, равновесие в композиции не должно нарушаться.

5.2 Равновесие и ритм в композиции с изображением людей

Если Вы рисуете многофигурную композицию, например, можно выделить одну фигуру и сделать её самой большой по размеру. Две других — среднего размера, пять человек на втором плане — самыми маленькими и т. д. В эти основные группы можно добавить силуэты людей, которые будут чуть отличаться от остальных по размеру. Но это всего лишь пример. Вариантов может быть много. Например, можно посмотреть картину В. И. Сурикова «Боярыня Морозова». Сколько в ней людей? На какие группы они поделены? Как построена композиция? Какая фигура главная? Сколько основных размеров можно перечислить?

Рис. 8

Такому же анализу можно подвергнуть любое произведение изобразительного искусства. Если говорить о дизайне, то даже грамотно сделанный рекламный баннер тоже будет содержать разные величины основных графических элементов: текстовый блок, фото, геометрические фигуры и т. п. Или взять, например, дизайн интерьера. Ритм большого, среднего и малого можно проследить даже здесь. На приведённом рисунке можно видеть, как по-разному выглядит композиция с тремя фигурами людей. В одном случае с простым повторением силуэтов, а в другом с применением вышеизложенного принципа. Второй вариант значительно интереснее. Однако меняя размеры объектов, следует соблюдать равновесие во всём рисунке. То есть «тяжесть» одной стороны композиции должна компенсироваться в «лёгкой» его стороне.

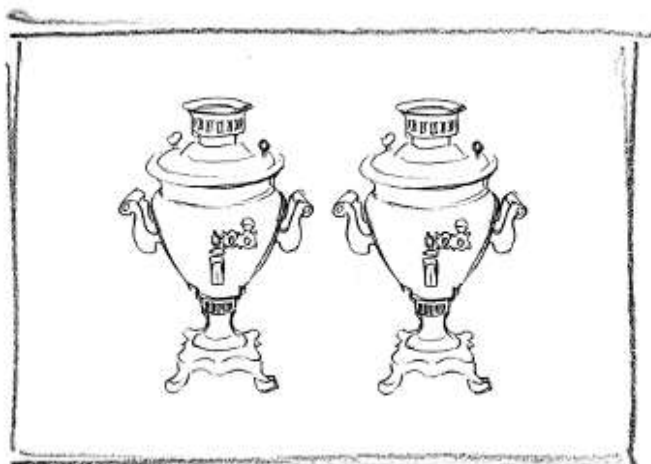
Как я уже говорил, это применимо и к дизайну и к станковой композиции, и ко многим другим направлениям и жанрам в изобразительном искусстве.

5.3 Равновесие и ритм в натюрморте

Если Вы решите написать натюрморт, то не следует ставить два предмета одинакового размера. Пусть один будет крупный, а другой маленький. Так, композиция станет динамичнее. А ещё лучше — это натюрморт из трёх предметов разного размера. Данная схема «беспроблемная», так как образует интересный ритм, а в её основе лежит динамичный треугольник. Композиционное равновесие здесь должно обеспечиваться либо добавлением «массы» в «лёгкой» части рисунка, либо «принципом рычага» о котором сказано выше.

СКУЧНЫЙ РИТМ.

**РАСПОЛОЖЕНИЕ,
РАЗМЕРЫ И
ФОРМА
ПРЕДМЕТОВ
ОДИНАКОВЫЕ**

**ИНТЕРЕСНЫЙ
РИТМ.**

**РАЗМЕРЫ,
ФОРМА И
РАСПОЛОЖЕНИЕ
ПРЕДМЕТОВ
РАЗЛИЧНЫ**

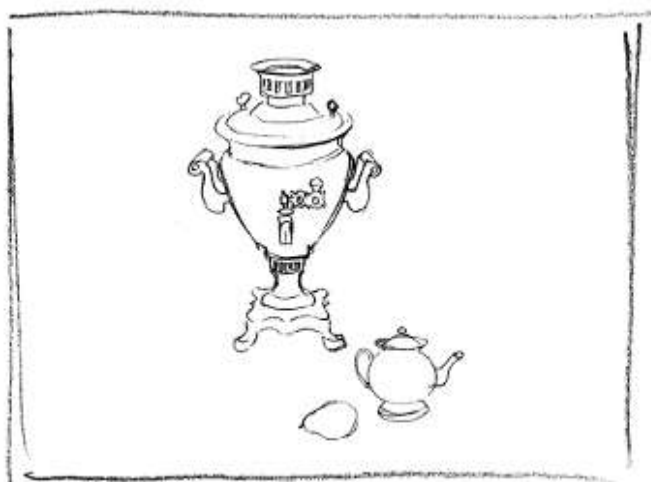

Рис. 9

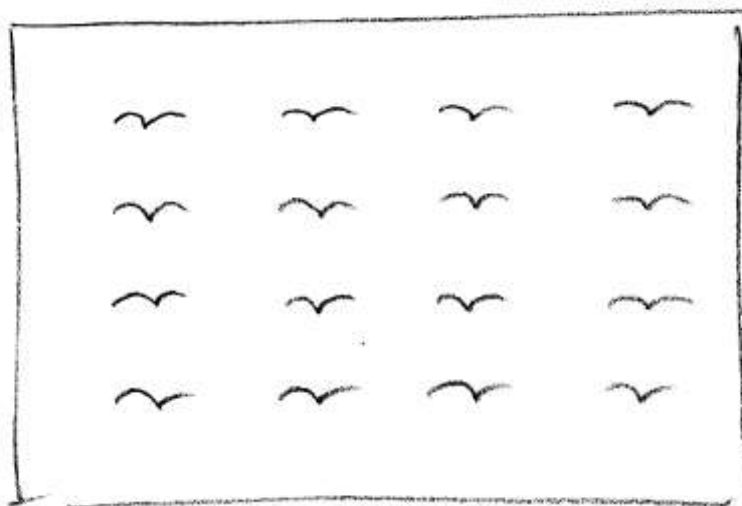
5.4 Равновесие и ритм в изображении летящих птиц, облаков, повторяющихся элементов (досок заборов, ступеней лестниц...)

Ещё понятие ритма в композиции можно рассмотреть на примере летящих птиц, облаков и забора. Не ищите логической связи между ними — её нет. Просто так совпали примеры. Если художник вводит в пейзаж маленькие «галочки» — птиц на фоне неба, то, как они будут расположены? На равном расстоянии друг от друга или в случайном порядке? Если это не косяк перелётных птиц, то естественно в случайном порядке и размер их будет разным. Тогда картина станет динамичной, реалистичной и интересной. То же самое применимо к силуэтам облаков. Даже если в реальной жизни и встречаются два одинаковых облака (что является редкостью), то для создания ритма необходимо одно облачко увеличить, а другое уменьшить..., поразмышлять над размерами и т. д.. А вот если мы вводим в рисунок забор, в котором элементы однообразно повторяются, то здесь необходимо «разбить» однообразие тем, что какие-то доски делаем шире, какие-то уже.

Где-то увеличим просветы, где-то уменьшим. А где-то можем добавить трещину в доске или какие-то линии подчеркнуть, ослабить и т. п. Да, такое изменение интервалов мы вносим в рисунок от себя и оно может не соответствовать натуре. Но это должно быть в меру. В итоге композиция оживится и станет намного выразительнее, так как мы задали в ней интересный ритм. Однако при этом, опять же, не забываем о композиционном равновесии. С какой стороны нарисовать крупную птицу? Где объединить маленькие птички в одну группу? Как разместить на небе два разных облака? Даже, в каком месте изобразить дыру в заборе? Все эти вопросы нельзя оставлять без ответа.

СКУЧНЫЙ РИТМ.

РАЗМЕРЫ,
ИНТЕРВАЛЫ И
РАСПОЛОЖЕНИЕ
В ПРОСТРАНСТВЕ
ОДИНАКОВЫЕ

ИНТЕРЕСНЫЙ И ЕСТЕСТВЕННЫЙ РИТМ.

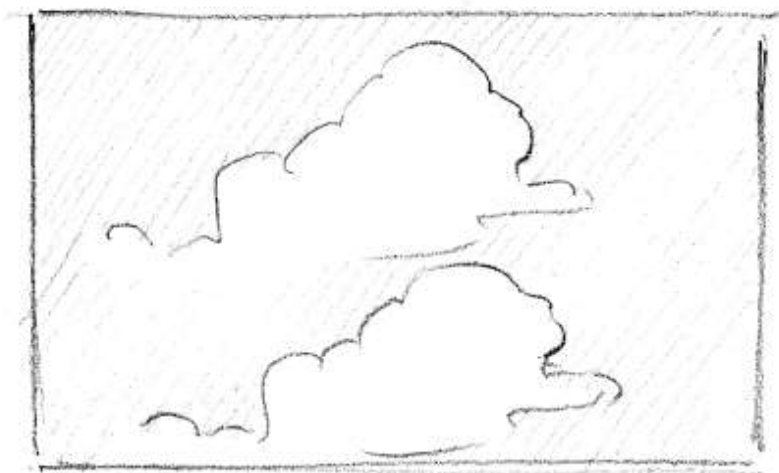
РАЗМЕРЫ,
ИНТЕРВАЛЫ И
РАСПОЛОЖЕНИЕ
ПТИЦ РАЗНОЕ

Рис. 10

СКУЧНЫЙ РИТМ.

**ФОРМА И
РАЗМЕРЫ
ОБЛАКОВ
ОДИНАКОВЫЕ**

**ИНТЕРЕСНЫЙ
РИТМ.**

**ФОРМА,
РАЗМЕРЫ
ОБЛАКОВ И
РАССТОЯНИЯ
МЕЖДУ НИМИ
РАЗНЫЕ**

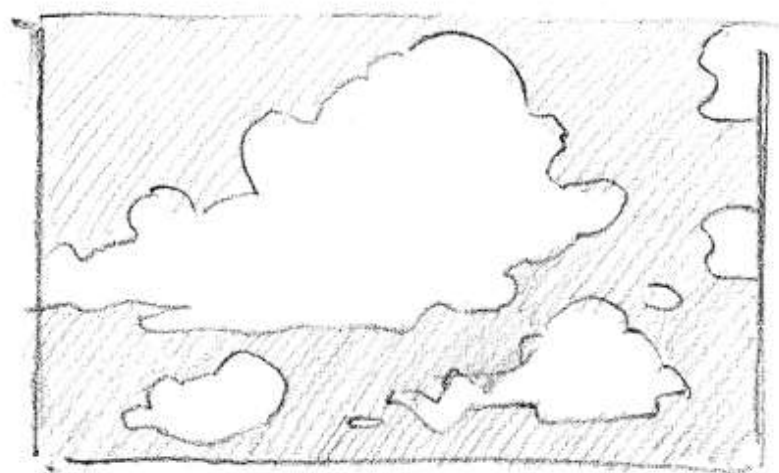
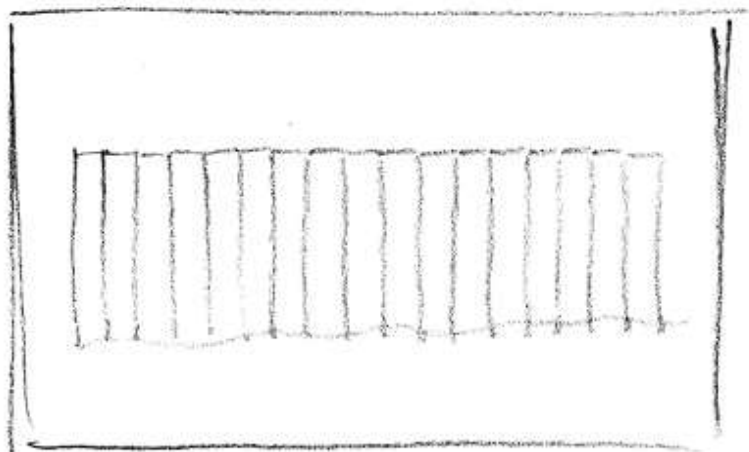

Рис. 11

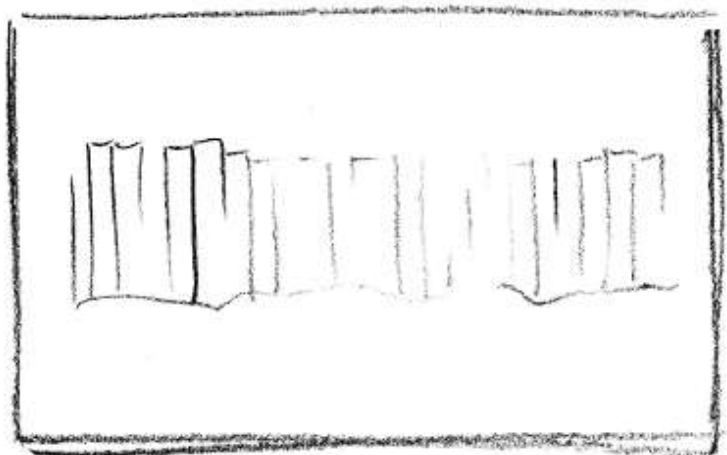
СКУЧНЫЙ РИТМ.

ДОСКИ ЗАБОРА
АБСОЛЮТНО
ОДИНАКОВЫЕ, С
ОДИНАКОВОЙ
ПРОРИСОВКОЙ
КОНТУРОВ

БОЛЕЕ
ИНТЕРЕСНЫЙ
РИТМ.

ВЫСОТА ДОСОК
ЗАБОРА И
ПРОРИСОВКА ИХ
КОНТУРОВ
РАЗЛИЧНЫ

БОЛЕЕ
ИНТЕРЕСНЫЙ
РИТМ.

ВЫСОТА ДОСОК
ЗАБОРА, ИХ
ШИРИНА И
ИНТЕРВАЛЫ
МЕЖДУ НИМИ
РАЗНЫЕ

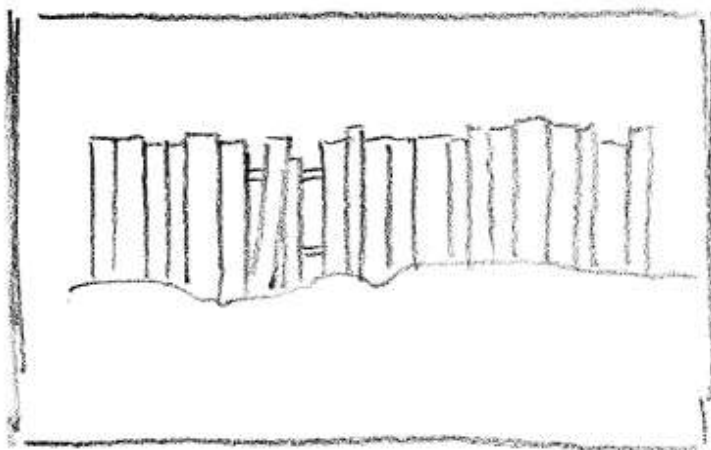

Рис. 12

6. «Мелодия» в композиции и равновесие

Чередование разных размеров в изобразительном искусстве, как чередование различных нот в музыке рождает, так сказать, «мелодию» в композиции. Получается некая «пульсация» элементов, в рамках той «мелодии», которую замыслил художник. И вариаций здесь можно придумать также много, как много существует различных музыкальных произведений. Поскольку композиция подразумевает не только расположение и форму изображаемых объектов, но и цвет, тон, а также много других нюансов, то становится понятно, что «мелодия» будет зависеть от множества факторов. Но расположение и размер изображаемых предметов играют очень важную роль в создании ритма, а значит и той «мелодии» о которой мы говорим. Однако вся эта картина должна быть вписана в формат холста или листа, а значит должна быть уравновешенна. Поэтому помимо «игры» ритма, следует помнить об образной «массе» нарисованного в различных сторонах листа, чтобы она образовывала композиционное равновесие.

7. Заключение

Закон равновесия в композиции можно начинать обсуждать не только на уроках композиции. Даже при рисовании с натуры на уроке рисунка, будет необходимо касаться этой темы. Более же подробное обсуждение данного материала, конечно же, логично включить в программу по композиции. Главное - помнить о ключевых понятиях: *что такое равновесие; равновесие в симметричных композициях и в асимметричных; как достигается равновесие благодаря добавлению массы и принципу рычага*. При дальнейшем раскрытии этой темы можно включать в обсуждение понятие ритма. Делать это нужно на протяжении не одного-двух уроков, а может, даже, на протяжении учебного года. Ведь обучение изобразительному искусству отличается от преподавания теоретических дисциплин. Учащиеся должны «научиться чувствовать», развить навыки, «поставить глаз», чтобы понимать, что такое равновесие и ритм в композиции. Для этого нужно время. Поэтому повторное обсуждение этого вопроса можно включать и в другие уроки. Так обучающиеся смогут обрести не только понимание теории, но и уверенность в её применении.

Список литературы:

- 1.«ДЕКОРАТИВНАЯ КОМПОЗИЦИЯ» К. Дагдьян. Учебное пособие, издание второе.
Издательство «Феникс», Ростов-на-Дону, 2010 г.
- 2.«ШКОЛА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА», редактор: И. Абельдяева, издательство Академии художеств СССР, Москва, 1960 г.