Лекція №1

Тема: Система композиційних закономірностей, прийомів і засобів композиції

Провідні поняття та положення теорії композиції.

В основі художнього проектування та дизайну лежить композиція. Поняття «композиція» у мистецтвознавстві має кілька значень. Композицією називають будь-який твір мистецтва незалежно від його виду: архітектура, музика чи живопис. Крім того, під композицією розуміємо творчий процес (компонуванню) - побудову художнього твору, зіставлення його частин в єдине ціле. Композиція - це також наука, теорія творчості, що має відповідні закони, прийоми компонування та структурного аналізу виробу.

У перекладі з латинського composition означає - твір, поєднання, розміщення, зіставлення. У філософському словнику композиція розглядається як побудова художнього твору, спосіб зв'язку його частин, принцип гармонійного поєднання образів у цілісну систему.

Художнє конструювання виникло безпосередньо з трудової діяльності людей. Художні ремесла від найдавніших часів продукували традиційні предмети домашнього вжитку, в яких функціональні якості органічно поєднувалися з естетичними.

Система композиційних закономірностей, прийомів і засобів

Провідні поняття та положення	**Композиційні закономірності**
Композиційна якість	Гармонійність, співрозмірність, цільність
Види композиції	Фронтальна, об’ємна, глибінню-просторова
Композиційні закони	Закон пропорційності, закон масштабу, закон контрасту
Композиційні прийоми	Ритм, симетрія, асиметрія, статика динаміка, монохромія, поліхромія
Засоби виразності	Ажурність,пластика, текстура, фактура, семантичні засоби

Однією з умов виразності об’єктів художнього проектування є композиційна якість. Вона складається з гармонійності, співрозмірності та цільності, які є важливими факторами естетичної досконалості виробів.

Гармонійність форми характеризується узгодженістю, відсутністю у композиції протиріччя між різними геометричними та фізичними (колір, маса, фактура) характеристиками.

Кожен рукотворний предмет, залежно від своєї конструкції та форми, набуває певних композиційних властивостей. **Композиція** (від лат. compositio - складання, створення) - **це побудова цілісного витвору, всі складові якого гармонійно узгоджуються.** її основними формоутворюючими засобами є:

* об'ємно-просторова структура і тектоніка предмета;
* властиві об'єкта, масштаб, пропорції, ритм і метр;
* контраст або нюанс формоутворення;
* симетрія чи асиметрія побудови, організації або оздоблення предмета;
* колорит об'єкта, загалом, та його окремих частин, зокрема;
* фактура і текстура матеріалу, з котрого виготовлено предмет. **Об'ємно-просторовою структурою композиції називається естетично**-**осмислена взаємозалежність форми об'єкта від його внутрішньої будови та зовнішнього предметного оточення.** Вона укладається на засадах внутрішньої та зовнішньої гармонійності, котрі мають бути притаманні рукотворній - штучній, формі.

Тектоніка (від грец. тектоніка - будівельна справа) **форми - це конструктивна особливість предмета, яка проявляється у співвідношенні її частин, пропорціях тощо.** Наприклад, спортивний автомобіль та вантажівка є досить відмінними за тектонікою транспортними засобами. Своєрідність їх форми і конструкції обумовлюється різним функціональним призначенням.

Масштабність (від нім. mab - міра, розмір та stab - палиця) **форми є показником величини предмета відносно якогось еталону.** В дизайні еталоном, з я ким вона співвідноситься виступають розміри людського тіла.

Пропорційність (від лат. ргороrtion - співвідношення, розмірність) **форми - це характеристика співвідношення частин цілого між** собою. Вона є ознакою їх узгодженого, розмірного поєднання.

Метричність (від грец. метрон - міра) **композиції є властивістю рівномірного чергування в ній однакових елементів через однакові інтервали.** Вона притаманна, наприклад, вагонам електропоїздів або ж низці намиста з перлів.

Ритмічність (від грец. ритмос - узгодженість, розмірність) **композиції** є **властивістю рівномірного чергування в ній окремих частин, котрі розміщуються з неоднаковим інтервалом.** Так розміщується, наприклад, гілля у сосни, місцеположення якого обумовлене прискоренням чи уповільненням росту дерева в залежності від погодно-кліматичних чинників. Ритмічний ряд у дизайні найчастіше використовується при потребі вираження динамізму форми чи імітування цього процесу.

Симетричність (від грец. симетрія - розмірність) **композиції є розміщенням частин предмета на площині чи у просторі, коли одна його половина є ніби дзеркальним відображенням іншої.** У залежності від наявності цієї ознаки в організації предмета чи їх групи в дизайні розрізняють *симетричну* та *асиметричну композицію.* Перша, як композиційний засіб, найчастіше застосовується, наприклад, при художньому оформленні ділового інтер'єру (офісу, торговельної зали, зали ресторану тощо). Обумовлюється це своєрідністю психологічного сприйняття людиною такого групування елементів об'єкта. Подібне композиційне рішення навіює думку про спокій, силу, міцність, чіткість, парадність, офіційність предмета чи обстановки. Особливо у випадку *абсолютної симетричності,* коли в основу композиції покладено дві взаємно перпендикулярні осі симетрії.

Асиметрія привносить в інтер'єр свободу, динамізм, що робить його більш складним і цікавим. **Асиметричність** (від грец. асиметрія - невідповідність) **композиції є довільним розміщенням елементів об'єкта на площині чи у просторі, коли симетрія порушена або відсутня.** Такий принцип побудови, наприклад, інтер'єру дає можливість вільно варіювати різноманітні функціональні зони в приміщенні, тобто місця для різних робочих операцій - відпочинку, праці, дозвілля. Тому його найчастіше використовують при художньому оформленні житлового інтер'єру.

Окрім пластичних характеристик об'єкта важливу роль у формотворчому прогресі відіграють фізичні властивості поверхні предмета - фактура матеріалу, його текстура тощо.

Фактурою (від лат. factura - оброблення, побудова) **називаються особливості побудови та оздоблення поверхні будь-якого предмета.** Іншими словами, це зовнішні властивості його поверхні. Вона буває гладенькою, шорсткою, глянцевою, матовою; хвилястою, ребристою або зернистою і тому подібне. У дизайні фактура матеріалу виступає важливим засобом художньої виразності його композиції. Наприклад, у дизайні одягу під фактурою тканини розуміється характер побудови її поверхні, а текстурою - саме переплетення ниток (полотняне, саржеве, атласне тощо).

Текстура (від лат. textura - тканина, зв'язок, будова) - **це внутрішня структура матеріалу, з якого виготовлено предмет.** Виготовлені з дерева та металу предмети суттєво відмінні за текстурою, це обумовлює їх різну міцність, художньо-естетичну виразність тощо.

Художньо-естетичними засобами композиції виступають колорит, контраст або нюанс у поєднанні його різних елементів.

Контраст (від франц. contraste - протилежність) є **підкресленням відмінності в їх формі, розмірі, масі, фактурі, кольорі.** Так тендітність весняної квітки, що проросла на шорсткій поверхні масивного старого пенька, покритого злежалим снігом, привертає мимовільно увагу через різко окреслену протилежність цих предметів. Контрастною за фактурою є композиція костюма, котрий складається з атласної блузи, твідової спідниці й піджака. Вона теж викликає до нього мимовільний інтерес і спонукає його розглядати.

Нюансом (від франц. nuance - відтінок) **називається** ледь **помітна відмінність у складових предмета або їх групи.** Ним може бути, наприклад, незначна розбіжність у формі чи кольорі.