

Тема 2. КОМПОЗИЦИЯ И ЕЁ ВИДЫ (6 ЧАСОВ)

Лекция 2.3. Виды композиции: фронтальная, плоскостная, объёмная, глубинно-пространственная и др.

Творческая деятельность человека развивается в двух различных направлениях, выражая, с одной стороны, стремление отразить в рисунке, скульптуре или цвете некоторые объекты и явления окружающего мира: людей, животных, события, с другой – стремление к созданию форм, не существующих в природе, творимых воображением и фантазией людей.

Круг, квадрат, треугольник, шар, цилиндр, конус и другие простые формы человек повседневно наблюдал в природе: круглая луна, шарообразное яблоко, конусообразные полевые цветы и т. п. Все эти формы используются при изготовлении различных предметов. Так возникает проблема сочетания простых форм - проблема композиции.

Слово «композиция» в переводе с латинского означает сочинение, составление, соединение, связь, построение, структура. Различают три основных вида композиции: *фронтальную, объёмную и глубинно-пространственную*. Такое разделение в какой-то мере условно, так как на практике мы имеем дело с сочетанием различных видов композиции. Например, фронтальная и объёмная композиции входят в состав пространственной, объёмная композиция часто складывается из замкнутых фронтальных поверхностей и в то же время является неотделимой частью пространственной среды.

Фронтальная композиция

Простейшей разновидностью *фронтальной* композиции является *плоскостная* композиция.

Характерным признаком плоскостной композиции является распределение в одной плоскости элементов формы в двух направлениях по отношению к зрителю: вертикальном и горизонтальном, например, стенды наглядной агитации, ткани, ковры, фасады зданий и т.д.

Фронтальная композиция отличается небольшой глубиной и преимущественно фронтальным расположением элементов. Воспринимается спереди. Таким образом, она приближается по своему пластическому характеру к плоскостной композиции. Но в отличие от нее составляется не просто из фактурных или рельефных плоскостей, а из глубинных или разделенных в плане элементов. Эти элементы отделяются от задней фронтальной плоскости, выдвигаются вперед, располагаясь на расстоянии друг от друга. Они рассматриваются уже не как рельефные, а как пространственные формы. В архитектурной композиции этим формам придается значение объемов, обращенных своей главной фронтальной плоскостью к зрителю. При построении фронтально-пространственной композиции следует учитывать ряд важных условий. Первое - конфигурация форм. Она выражается в сопоставлении разных по геометрическому виду и расположению элементов. Чем четче это сопоставление, тем характер фронтально-пространственной композиции выразительнее.

Второе важное условие – ритмическое построение композиции. Специфичным здесь является использование в качестве композиционного средства порядка смещения пространственно-плоскостных элементов относительно друг друга и образование нескольких ритмических групп. Из них и складывается простая или сложная фронтально-пространственная композиция.

Третье – графическо-пластическая моделировка элементов. Основывается это условие на выразительной игре силуэтов, фактур, рельефов и разной графики - надписей, знаков, цветных плоскостей и пр. Близкое расположение элементов друг к другу предопределяет целостность фронтально-пространственной композиции. Однако оно же порой является причиной проявления в ней монотонности. В целях устранения последней требуется достижение в этой композиции пластического разнообразия форм. При чрезмерном же их разнообразии фронтально-пространственная композиция разрушается. Таким образом, главной задачей в ее построении становится установление различия между элементами при достижении их единства.

Объемная композиция

Представляет собой форму, имеющую относительно замкнутую поверхность и воспринимаемую со всех сторон. Объемная композиция всегда взаимодействует с окружающей средой. Среда может увеличивать или уменьшать выразительность одной и той же композиции.

Характеризуется развитием пространственных элементов в трех координатных направлениях при соблюдении их компактности. В архитектурных композициях развитие в глубину часто превалирует. Характер дизайнерских объемно-пространственных композиций чаще всего подчеркивается глубинным расположением разных по своим пластическим свойствам элементов – линейных, плоскостных и объемных (в подобных архитектурных композициях преобладают объемы). Объемно-пространственная композиция воспринимается, как правило, с разных сторон, хотя часты случаи ее преимущественного восприятия с одной или двух сторон, например в условиях однонаправленного движения. Зритель находится, как правило, снаружи объемно-пространственной формы.

В объемно-пространственной композиции имеет место более сложное, чем в объемной композиции, планировочное решение. Оно основывается на разном пространственном расположении элементов. Выбор вида часто обуславливается конкретной архитектурно-планировочной ситуацией, в которую включается объемно-пространственная композиция.

Характер композиции рассматриваемого вида также раскрывается в пластической моделировке включаемых в нее элементов. Приемы такой моделировки во многом схожи с теми, которые имеют место при разработке объемной формы. Но есть и своя специфика. В частности, в ней четко раскрываются доминирующие свойства разных пространственных элементов – их конфигурация, расположение, силуэт и членение. При этом решаются следующие композиционные задачи:

- выявляется общий вид геометрических пространственных форм (кубических, цилиндрических, пирамидальных и пр.),
- расположением подчеркивается статичный или динамичный характер композиции,
- остро сочетаются в пространстве разные пластические формы (объемные, плоскостные и линейные).

При успешном решении этих и подобных им задач достигается предельная выразительность построения объемно-пространственной композиции. Большое значение в этом построении имеет широкое использование разных графическо-пластических средств, в частности цвета, фактуры и рельефа. В связи с таким использованием, однако, возникает трудность упорядочения в объемно-пространственной композиции значительного количества разных по свойствам элементов. Ее преодолению способствуют четкая планировочная организация пространства, а также единый характер включаемых в него пластических элементов.

Глубинно-пространственная композиция

Складывается из материальных элементов, объемов, поверхностей и пространства, а так же интервалов между ними. Данный вид композиции в архитектуре используется повсеместно: от решения интерьеров помещений до разработки улиц, площадей, микрорайонов и т.п.

Характеризуется преимущественным развитием в глубину и восприятием изнутри. Последний признак предопределяет ее важное художественное значение в дизайнерском творчестве. Выражается оно в широком включении разных пластических форм в глубинное пространство. Его протяженность определяется отношением глубины пространства к ширине. При отношении менее чем 1:1 пространство характеризуется как относительно неглубокое (поперечное), при отношении более чем 1:1 – как глубокое (продольное). При отношении, равном 1:1, - средней глубины.

Важный композиционный признак или художественное свойство глубинного пространства – открытость. Степень открытости выражается отношением глубины пространства к высоте ограничивающих его плоскостей. Если отношение больше чем 2:1, то пространство считается открытым, если меньше – замкнутым. Вполне оправдано уточнение этих данных в связи с обращением к масштабной характеристике пространства и его подразделением на неограниченное (открытое) и ограниченное (замкнутое).

Большая протяженность и полная открытость присуща внешнему пространству. Ограниченное по протяженности и открытости, в том числе и по вертикали, пространство выступает как внутреннее. При доминировании высоты над шириной и глубиной пространственная композиция носит вертикальный характер. При относительно небольшой высоте она приобретает черты горизонтального пространства. При равных значениях основных координатных параметров ограничивающих плоскостей – кубического.

Частичное повышение или понижение высоты ведет к обогащению пространственной композиции.

В построении глубинно-пространственной, как и объемно-пространственной композиции, большую роль играет планировка. Это построение основывается на разном расположении элементов в горизонтальной плоскости. Глубинно-пространственная композиция отличается развернутостью. Можно выделить три основных ее вида: *осевая, лучевая и центрическая*. Виды планировок могут быть совмещены, образуя сложную планировочную систему расположения пространственных элементов.

Важной стороной планировочной организации глубинного пространства является формирование его композиционного центра. Этот центр выявляется своим

главенствующим положением относительно второстепенных элементов пространственной композиции. Такое положение может выражаться в трех основных видах:

- центр выделяется как вертикальная ось, вокруг которой располагаются второстепенные элементы,
- центр замыкает горизонтальную ось, по сторонам которой располагаются второстепенные элементы,
- формирование центра происходит на основе асимметричного расположения вокруг него подчиненных элементов.

Планировочный характер глубинного пространства выявляется также за счет его разного членения по горизонтальной плоскости. Выделяются три основных вида такого членения: *по глубине, ширине и свободное членение* – в разных координатных направлениях. Каждый такой вид определяет свой характер построения глубинно-пространственной композиции. Первый – раскрытие в ней перспективных планов (кулис), их различное расположение по глубине (приближение или удаление). Второй – образование продольных осей – «нефов». Третий – формирование так называемого перетекающего пространства, в котором отдельные зоны располагаются свободно, проникая друг в друга. Часто планировка основывается на совмещении разных видов.

Если учесть возможность изменения геометрии планировочных форм, то можно говорить о крайнем разнообразии и множественности вариантов планировочных построений глубинно-пространственных композиций. Главная композиционная задача здесь заключается в том, чтобы эти построения приобрели свой четкий, ярко выраженный пластический характер.

Для выявления глубины пространства часто недостаточно подчеркивания начальной и конечной его границ. Требуется промежуточные членения пространственно ограничивающих плоскостей в виде вертикальных выступов – «пилястр» или «кулис» с интервалами между ними, причем в таком количестве и размере, при которых обеспечивается их четкий отсчет в пространстве. Преувеличение или преуменьшение количества и размеров этих членений ведет к нарушению композиции, целостности глубинного пространства или, наоборот, к проявлению его монотонности. Наиболее успешно проблема решается при выявлении передних, средних и задних планов композиции.

Глубина, выраженная перспективой, может быть зрительно изменена за счет искусственного понижения и повышения, а также наклона и поворота плоскостей в сторону линии горизонта или перспективной точки схода. В той же степени она зрительно увеличивается или уменьшается с помощью искусственного сокращения или расширения интервалов между уходящими в перспективу элементами.

С учетом решения тех или иных художественных задач внутреннее пространство, подобно внешнему объему, может быть подвергнуто необходимой графическо-пластической моделировке. Проводится эта моделировка за счет использования разных композиционных средств – членения и фактурно-рельефной обработки плоскостей, использования на них тона, надписей и знаков. Изменения могут касаться разных координатных параметров пространства – его «верха» и «низа», боковых плоскостей. Использование средств построения композиции подчинено решению часто противоположных по значению задач, например, понижения и повышения пространства, его расширения и сужения и др. Сложные

задачи, естественно, требуют совмещения средств, построения более сложной пространственной композиции.

Не существует каких бы то ни было готовых рецептов и обязательных правил в использовании закономерностей и средств композиции.

Изучение законов композиции само по себе, бесспорно, не может заменить живого творчества, творческой интуиции. Вместе с тем знание этих законов дает ту профессиональную подготовку, без которой невозможна профессиональная работа. Умение *рисовать* даже самые сложные промышленные изделия ни в коем случае не равнозначно знанию художественно конструкторской грамоты. Необходимо знать закономерности, согласно которым строится композиция любого изделия.