

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС-ТРЕНИНГ “ТАЙНЫ КОМПОЗИЦИИ. КОМПОНОВКА”

Мы продолжаем разгадывать секреты композиции. И на этот раз сферой нашего исследования станет компоновка элементов картины.

Что это такое?

Полагаю, вы догадываетесь, что художник, прежде чем нарисовать картину, тщательно продумывает её.

- Где будет располагаться тот или иной персонаж, как он будет взаимодействовать с остальными?
- Где будет расположен главный элемент?
- Как взгляд зрителя будет путешествовать по картине, рассматривая её?
- Как добиться гармонии картины и цельности её восприятия?

Каждый элемент в картине не должен быть случайным. Он играет свою роль в общем оркестре. И все инструменты этого оркестра должны звучать слаженно, создавая прекрасную мелодию.

Именно компоновка, структура картины, и отвечает за слаженность оркестра и общую гармонию.

За многие века существования изобразительного искусства художники тщательно изучили свойства картинной плоскости и поведение глаз зрителя. Они придумали немало способов, как управлять вниманием зрителя и создавать необходимое впечатление.

Эти секреты таит в себе наука Композиция.

Я предлагаю вам отправиться со мной в новое исследование и узнать секреты компоновки!

ЧТО БУДЕМ ИЗУЧАТЬ?

Понятие целостности как основной закон композиции.

Прежде всего, давайте определимся, что является мерилом “хорошей картины” и гармоничной композиции. Почему мы должны к этому стремиться? Какие параметры помогают понять, насколько удалась картина? Достаточно ли следовать секретам и “фишечкам”, придуманных художниками? Какие правила нельзя нарушать?

Попробуем на практике осознать, что есть “целостность” – фетиш художников всех времен, то, что обязательно должно быть в картине.

Принцип деления картинной плоскости.

Как только мы ограничиваем прямоугольник рамкой и назначаем его картиной, он сразу становится чем-то большим, чем просто пустое пространство. Его наполняет некая энергия и смысл. При этом, поле картинной плоскости становится неоднородными – разные участки этого поля получают разный вес, значение и силу притягательности для взгляда.

В следующем исследовании мы окунемся в энергии картинной плоскости и поймем, какие качества несут разные ее части. Это поможет нам осознанно располагать элементы картины в том или ином месте.

Также мы изучим разные виды композиции картины, чтобы в дальнейшем иметь возможность взаимодействовать с каждой из них.

Композиционное равновесие в картине.

Равновесие картины – это одно из главных условий её гармонии. Нарушение баланса композиции может быть не столь очевидно для глаза зрителя, но оно ощутимо для его тела и психики. Если вы хотите, чтобы ваши картины не разрушали здоровье зрителей, они должны соблюдать закон композиционного равновесия.

Как же добиться равновесия в картине, где нет симметрии? Как удержать баланс в асимметрии? Мы изучим факторы, влияющие на равновесие, и натренируем свое чувство визуального баланса.

Формат картинной плоскости. Кадрирование.

Узнаем, какое значение несет тот или иной формат картинной плоскости и научимся использовать его во благо своей картины. Исследуем взаимосвязь между элементами картины и фоном. Увидим, что это соотношение может быть разным в зависимости от идеи художника. Научимся осознанно выбирать не только формат картины, но и размер изображаемого.

А еще изучим различные виды кадрирования – это даст нам особый простор для творческого самовыражения!

Акцент. Доминанта. Композиционный центр.

Прежде всего, давайте поймем, чем отличаются эти термины. Композиционный центр – одно из необходимых (но не всегда обязательных) условий цельности картины. Мы исследуем, сколько активных центров может быть в картине и нужны ли они вообще? Изучим, как связать акценты и доминанту. Научимся выделять главное!

Выделение главного в картине.

Вот оно, одно из основных условий цельности картины – подчинение всех элементов главному! Это очень важный и мощный фактор, который будет собирать вашу картину воедино. Поэтому данной теме мы уделим особо пристальное внимание. Мы исследуем разные факторы, которые влияют на внимание зрителя, и выведем несколько способов выделения главного.

Мы попрактикуемся во всех этих способах, чтобы в дальнейшем вы с легкостью могли использовать их в собственных картинах.

Взаимодействие элементов картины.

У художников есть ряд наработанных композиционных схем. Например, схема расположения персонажей по треугольнику. Она создает устойчивую и лёгкую для восприятия картину, в которой ясно считывается главное и второстепенное. Мы изучим ещё несколько подобных схем, которые могут стать основой компоновки.

Однако, чтобы схемы работали, нужно понимать, как взаимодействуют формы, её составляющие. Поэтому мы обязательно на празапускать глаз зрителя по нужной нам траектории.

Композиционные приемы.

Безусловно, у художников есть немало композиционных секретиков и “фишечек”. Было бы неправильно не упомянуть их. Мы обязательно разберем многие композиционные приёмы, но сделаем это осознанно. Вы должны понимать, почему вам говорят, к примеру, что нельзя рисовать дерево в обрез картины, деля его пополам. Почему нельзя? И, быть может, в каких-то случаях можно?

Творчество – это иногда нарушение правил. Важно понимать, к чему ведет нарушение того или иного правила компоновки, и если нарушать, то осознанно. Ну, а лучше, конечно, не нарушать правила, а использовать их во благо своим картинам.

Процесс работы над эскизом картины – компоновка “от А до Я”

К завершению нашего исследования мы будем знать о компоновке практически всё. Останется только собрать все знания воедино и выстроить процесс таким образом, чтобы с легкостью создавать прекрасные гармоничные картины. Разберем, как это делают художники, и последуем их примеру, чтобы придумать финальную картину!

И, как и в прошлой части курса, я дам вам чек-лист этапов компоновки и вопросов, которые задавать себе на каждом этапе. Так вы всегда будете уверены, что создаете максимально гармоничную по композиции картину!

КАК ПОСТРОЕНО ОБУЧЕНИЕ?

КРАТКИЕ ЛЕКЦИИ
В ВИДЕО-ФОРМАТЕ

ТЕСТЫ НА УСВОЕНИЕ
МАТЕРИАЛА ЛЕКЦИИ

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
В ВЫБРАННОМ МАТЕРИАЛЕ

Мы работаем следующим образом:

1. В указанный в расписании день (обычно это пятница) открывается урок;
2. Вы изучаете теоретическую часть;
3. Выполняете практическое исследование;
4. Сдаёте тест и показываете практическую работу;
5. Если все правильно – получаете доступ к новому уроку, который откроется по расписанию
6. Если не сдали работу вовремя, то у вас есть время на прохождение урока в пределах времени вашего доступа ко всему курсу

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ЗАНИМАЕТ ОБУЧЕНИЕ?

Просмотр видео теоретической части: от 5 до 15 минут

Просмотр видео практической части: от 10 до 30 минут

Самостоятельное исследование: расчетное время от 30 минут до 1,5 часов, а дальше все зависит от вашего желания глубоко проработать тему.

Итого вам потребуется от 45 минут до 2,5 часов занятий в неделю.

Всего в тренинге 10 уроков.

Если этот темп для вас слишком быстрый, то выбирайте вариант участия с доступом до конца года – тогда вы точно всё успеете!

ДЛЯ ЕЩЕ БОЛЬШЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ КУРСА В ЭТОЙ ЧАСТИ БЫЛИ ДОБАВЛЕНЫ:

ОБЩАЯ ЗОНА ДЛЯ ОБЩЕНИЯ
И ОБСУЖДЕНИЯ РАБОТ

ВИДЕО-РАЗБОР
ОБЩИХ ОШИБОК В ЗАДАНИЯХ

ЧТО НАМ ПРИГОДИТСЯ В РАБОТЕ?

Как уже сказано выше, художественный материал значения не имеет. Можно выполнять работу в любом.

Понадобятся:

Обычные графические материалы:

- Простые карандаши, мягкость от 2В и выше
- Любые краски или пастель
- Черная тушь, чернила или акварель, либо маркеры
- Бумага формата А4 для эскизов (можно бумагу для принтера)
- Бумага или картон для основных работ (зависит от вашего материала)
- Бумага для коллажей: небольшое количество цветных листов от старых тетрадей, обложек или журналов и клей, если вам захочется это зафиксировать не только на фото.

Также нам понадобится фотоаппарат или смартфон с этой функцией.

В общем, о материалах можно особо не заботиться! Используйте то, что уже у вас есть.

СКОЛЬКО ПРОДЛИТСЯ НАШЕ ИССЛЕДОВАНИЕ?

Мы проведем **10** лабораторных работ. В среднем по неделе, на каждую, в зависимости от сложности темы.

Всего – 10 недель.

КОГО МЫ ВОЗЬМЕМ В ГРУППУ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ?

Принимаются надежные и работоспособные соратники, умеющие держать язык за зубами и с энтузиазмом вгрызаться в гранит науки.

Опыт рисования, как и материал (масло, акварель, пастель), значения не имеют. Код Ритма универсален. Он необходим всем.

Погружаясь вместе с группой единомышленников в исследование, вы клянетесь применять, но не разглашать полученные тайные знания!

КТО ВО ГЛАВЕ?

Марина Трушникова

Художник. Исследует тему композиции уже почти 40 лет! Педагог с 20-летним стажем. Автор онлайн Школы Изобразительного Искусства и множества видеокурсов и мастер-классов, по которым обучаются тысячи студентов по всему земному шару. Студенты Марины отмечают отличное качество её преподавания, доступность объяснений и эффективность методик.

ЗАПИСЬ НА КУРС И ВЗНОС УЧАСТНИКА

СТОИМОСТЬ КУРСА

7800 РУБ

Самостоятельное прохождение тренинга

Доступ к материалам на 1 год

ДО ВСТРЕЧИ В НАШЕМ СООБЩЕСТВЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ ТАЙН КОМПОЗИЦИИ!