
ЧТО ТАКОЕ КОМПОЗИЦИЯ?

УДК 745/749

Чигинцева Е. В. (Chigintseva O. V.), Чигинцев С. И. (Chigintsev S. I.)

Национальный университет кораблестроения им. адмирала Макарова

Розглянуті принципи побудови композиції та послідовність її створення. Запропоновано підхід к композиції, як к процесу, який охоплює всі види творчої діяльності.

***Ключові слова:** дизайн, композиція, творчість, ідея, образ, фантазія, уява, складання, упорядкування, зв'язки, побудова, структура.*

Principles of construction of composition and sequence of its creation are considered. Offered approach to composition, as to the process which engulfs all types of creative activity.

***Key words:** design, composition, creation, idea, appearance, fantasy, imagination, making, drafting, connection, construction, structure.*

Композиция ЭТО...

Трудно ответить на этот вопрос вот так, сразу и точно!

Так чтобы охватить всё, и было понято однозначно!

Любая творческая деятельность человека связана с композицией прямо или косвенно, в большей или меньшей степени!

Творчество многогранно, а значит, и композиция имеет свои характерные особенности в разных его видах.

Но законы, которым она подчиняется, везде одинаковы.

Её свойства, средства и качества одни и те же.

КОМПОЗИЦИЯ (в переводе с латинского) – **сочинение, составление, соединение, связь, построение, структура.**

А если мы более вдумчиво прочитаем это определение, то заметим что:

- Можно каждое слово взять за основу определения, а каждое последующее как дополнение и уточнение.

- А можно посмотреть на это как на последовательность создания композиции. Тогда такая последовательность в перечислении не случайна. Её изменить нельзя!

Проследим!!!

Шаг 1. Сочинение!

С него всё начинается! Когда мы говорим "придумал"!

Это означает, что появилась идея, захотелось сделать что-то определённое, конкретное, но ещё до конца не совсем понятное.

Идея. Очень ценная вещь, за ними гоняются, их ловят, крадут, их держат в большом секрете, они тяжело вынашиваются и рождаются.

Идея в творчестве самое главное, независимо от области творчества.

Однако тут есть одно "НО"!

Её нужно уметь довести до конца грамотно и профессионально.

А без определённых знаний это невозможно!

Шаг 2. Составление!

Прежде всего, нужно наделить идею образом.

Часто идея создаёт образ, но иногда образ формирует идею.

Идея и образ взаимосвязаны между собой и влияют друг на друга.

Первая попытка воплотить в действительность "придуманное" начинается с поисковых эскизов, чертежей, зарисовок, может с наигрывания мелодии и записи нот, а может с математических расчётов!

У каждого вида творчества свой метод.

Это мыслительный процесс, требующий умения связывать одни явления с другими, путём аналитических рассуждений, чтобы найти единственно правильный путь для воплощения своей идеи в нечто материальное.

Идёт конкретный целенаправленный поиск! Чаще всего при помощи любых знакомых графических средств или символов (нот, цифр, формул, расчётов).

Шаг 3. Соединение.

Композицию можно определить как соединение элементов, её составляющих, в единую структуру.

Определить состав нашей композиции и соединить разное и часто разнородное воедино и неразрывно.

Найти для этого единственный разумный способ, путём выявления главного и подчинения ему второстепенного.

Характер самих элементов и характер их соединения формирует художественный образ – важное условие любой композиции.

Шаг 4. Связь.

Связать. Как, зачем и почему именно так? На каждый подобный вопрос должен быть чёткий ответ.

Создать закономерные связи и определить их характер.

Продумать технологию и последовательность выполнения.

Главная задача этого этапа!

Шаг 5. Построение.

Всё решено и продумано и просчитано!

Приступаем к воплощению своей идеи при помощи чертёжных, столярных, слесарных инструментов, графических материалов, станков и разных приспособлений.

Если все предыдущие шаги были сделаны добросовестно, то композиция должна получиться: грамотной, хорошего качества, отвечать всем эстетическим и технологическим требованиям.

Шаг 6. Структура.

Это то, что должно получиться в итоге вашего творчества.

Так можно назвать полученную композицию.

Она должна быть кому-то и для чего-то нужной, должна вызывать положительные эмоции, а автор должен чувствовать удовлетворение после её завершения!

Композиция может быть разной: графическое изображение, музыкальное произведение, объёмный предмет, бытовая вещь, арт-объект, или тому подобное.

Независимо от характера воплощения их должно объединять одно качество "завершённости", когда в конечном варианте ничего нельзя изменить (заменить, убрать или добавить) не нарушив общего впечатления.

Это главное условие любой композиции выполненной профессионально.

Из вышесказанного следует:

- что не всякое построение и не всякая структура является композицией, а лишь такая, которая построена **по законам**.
- что для создания грамотной композиции нужно не только желание, не только способности, но и определённые **знания**.

Как понятие "композиция" употребляется в двух случаях:

1. Для обозначения **самого творческого процесса** по созданию произведения.
2. Для обозначения **результата творчества** — визуального или материального воплощения той или иной идеи.

Результат творчества — подробнее остановимся на втором пункте.

Творческая деятельность обычно развивается в двух прямо противоположных направлениях:

- отражая то, что существовало, существует, и будет существовать вокруг нас. Знакомо нам, понятно, сразу легко воспринимается, поэтому однозначно истолковывается.
- отражение чего-то нового, не существующего в природе, и не имеющего аналогов в реальной действительности!

Это вымышленный образ, созданный воображением и фантазией.

Никем и никогда ранее не создаваемый, а, следовательно, никто и никогда его ранее не видел.

Это, конечно, очень интересно, но всегда есть опасность, что тебя не поймут! Всё новое и незнакомое вызывает настороженность или протест т.к. это не отражение реальности, а открытие новой реальности.

Третьего нет! Либо то, что уже есть или было только в другом исполнении, либо что-то совсем новое, необычное и возможно непонятное.

Такое изобретение новой реальности необходимо в работе дизайнера.

Оно должно быть применимо на практике и является определяющим в оценке результата его творчества.

Огромное значение при создании такого произведения играет богатое воображение.

Воображать означает представлять, создавать в уме.

Это творческий процесс присущий только творческой личности!

Такие работы зритель видит и понимает каждый по-своему – в меру своей подготовленности к такому восприятию. Эмоции, возникающие в этом случае, чисто индивидуальны и зависят от уровня интеллекта и жизненного опыта. Идея находится вне рамок традиционного толкования и воспроизведения, поэтому открыть эстетическое там, где раньше его не замечали можно воспитать и необходимо развивать в процессе обучения студентов дизайнеров.

Выводы:

1. Композиция один из основных "инструментов" любого вида творчества.
2. Цельность и законченность произведения напрямую зависит от знаний композиции.
3. Знание основ композиции – первоначальный этап в развитии творческого начала.

Литература:

1. *Волкотруб И.Т.* Основы художественного конструирования. – К.: Высшая школа, 1988.
2. *Сомов Ю.С.* Композиция в технике. — М., 1987.
3. *Голубева О.Л.* Основы композиции – М.: Изобразительное искусство.
4. *Григорьев Э., Федоров М.* Дизайн как сфера деятельности / Основы технической эстетики. — М., 1970.
5. *Кринский В.Ф. и др.* Элементы художественно-пространственной композиции. — М., 1968.
6. *Кулебакин.* Рисунок и основы композиции. – М.; – Высшая школа – 1988.
7. *Тица А.А.* Основы архитектурной композиции и проектирования. Учебное пособие. – К.; Высшая школа.