

Декоративная композиция

В ИСКУССТВЕ ТЕРМИН ДЕКОРАТИВНОСТЬ (ОТ ФР. DECORATIVE – УКРАШАТЬ) МОЖЕТ УПОТРЕБЛЯТЬСЯ В ДВУХ СМЫСЛАХ.

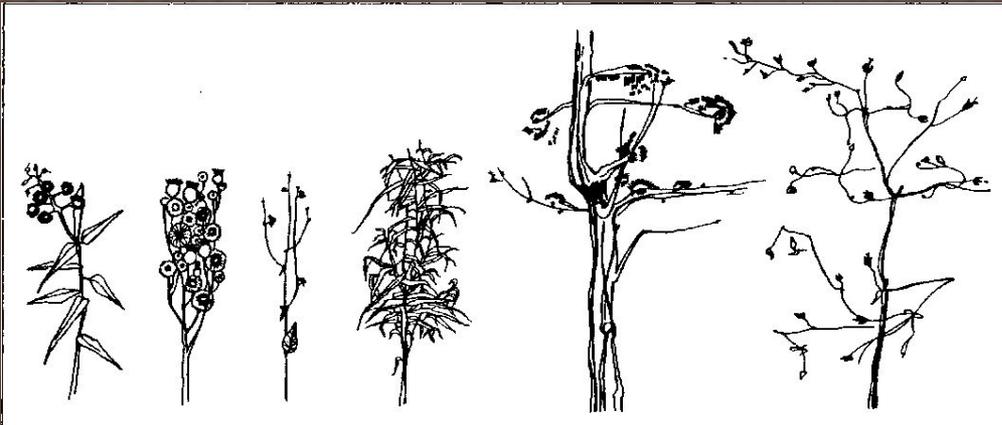
В ПЕРВОМ СЛУЧАЕ ДЕКОРАТИВНОСТЬ ВЫПОЛНЯЕТСЯ НА ПЛОСКОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДВУХМЕРНОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ, ЧТО ХОРОШО ПОКАЗЫВАЕТ СВЯЗЬ ПРЕДМЕТОВ С ПРОСТРАНСТВОМ НАПРИМЕР В ИНТЕРЬЕРЕ И ЭКСТЕРЬЕРЕ ЗДАНИЙ.

ВО ВТОРОМ СЛУЧАЕ ТЕРМИН ДЕКОРАТИВНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО УКАЗЫВАЕТ НА ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МЕТОД, НАПРАВЛЕННЫЙ НА СОЗДАНИЕ ОБЪЕМНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА.

ДЕКОРАТИВНОСТЬ КАК ВЫРАЗИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО КОМПОЗИЦИИ – ЭТО ФОРМИННАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ СТИЛИЗАЦИЯ, ТРАНСФОРМАЦИЯ ЧАСТЕЙ КОМПОЗИЦИИ ИЛИ ВСЕЙ КАРТИНЫ В ЦЕЛОМ, С УЧЕТОМ ОСНОВНЫХ ЗАКОНОВ ДПИ.

Богатство растительного мира своими формами и цветовыми сочетаниями привело к тому, что растительные мотивы издавна заняли в орнаментике доминирующее положение.

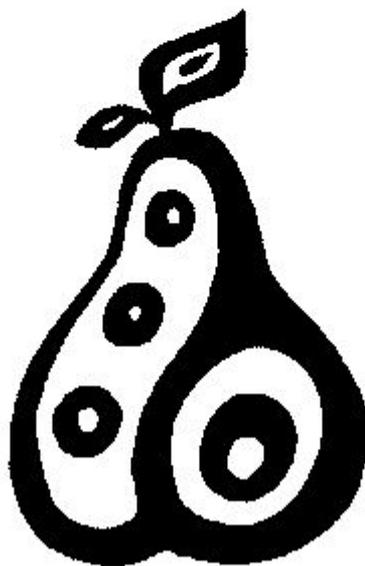
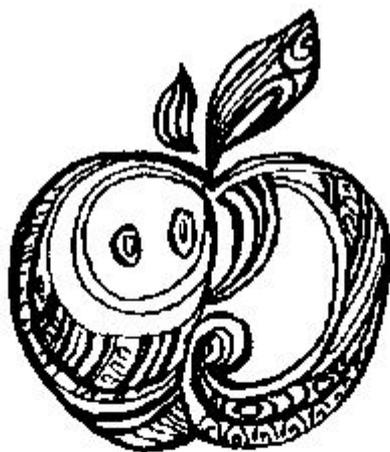
В декоративной работе особая роль принадлежит линейному рисунку, так как линия наиболее остро передает все нюансы пластической формы, особенности переходов одних элементов в другие, ритмическое движение этих элементов. При линейной трактовке модели различают три решения:

- 1) применение тонких линий одинаковой толщины (при орнаментике мотивов небольшого масштаба);
- 2) применение толстых линий одинаковой толщины (если рисунку нужно придать активность, напряженность, монументальность);
- 3) применение линий разной толщины. Такое решение рисунка обладает большими изобразительными и выразительными возможностями, но является довольно трудным. Для достижения целостности линии одной толщины должны объединяться, образуя свой узор в рисунке, который должен противостоять узору линий другой толщины. А точнее, это должна быть композиция из линий разной толщины

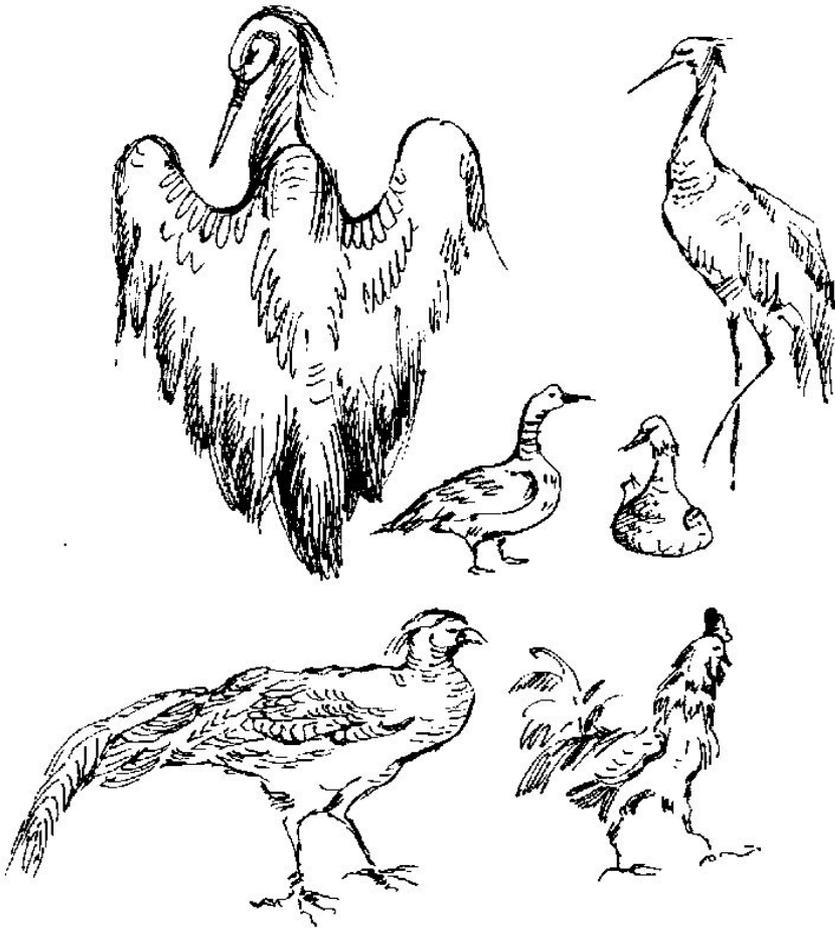
Пятновая трактовка мотивов способствует максимальному силуэтному обобщению форм. Это могут быть черный силуэт на белом фоне и белый силуэт на черном фоне. Художественный язык пятна строг и сдержан. Однако пятно также может выявлять бесконечное разнообразие состояний

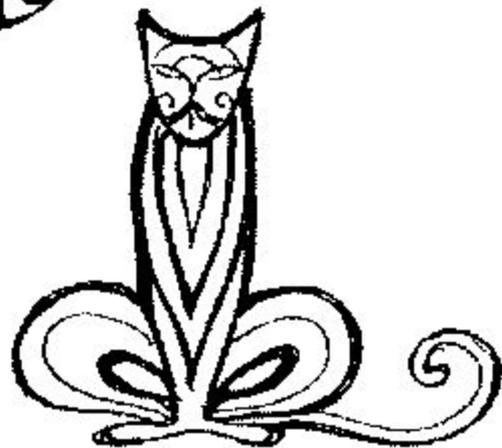
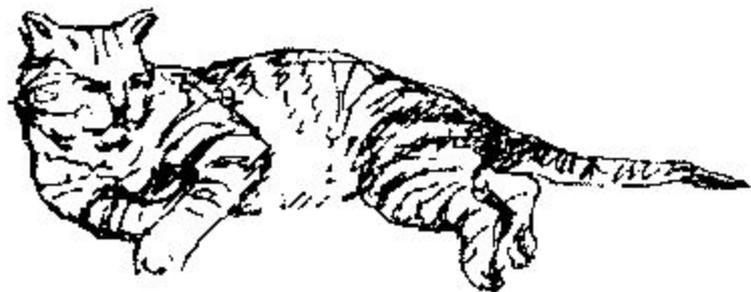
Наиболее широко используется ли-нейно-пятновая трактовка растительных мотивов (рис. 5.48). В данном случае очень важно организовать в стройную композицию пятна и линии. Пятна необходимо структурировать в единый узор, интересный уже сам по себе, по ритму и силуэту. Но также необходимо орнаментально-логически связать линии с ритмически разбросанными пятнами, чтобы те и другие, соединившись, создали целостный графический образ. Стоит заметить, что пятно может быть использовано как подкладка под линейное решение мотива.

Трансформация форм животного мира в орнаментальные мотивы

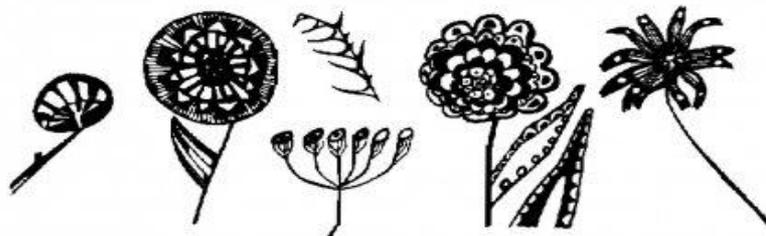

Рис. 128. Стилизация в изображении цветка

Рис. 129. Стилизованное решение изображения коры дерева

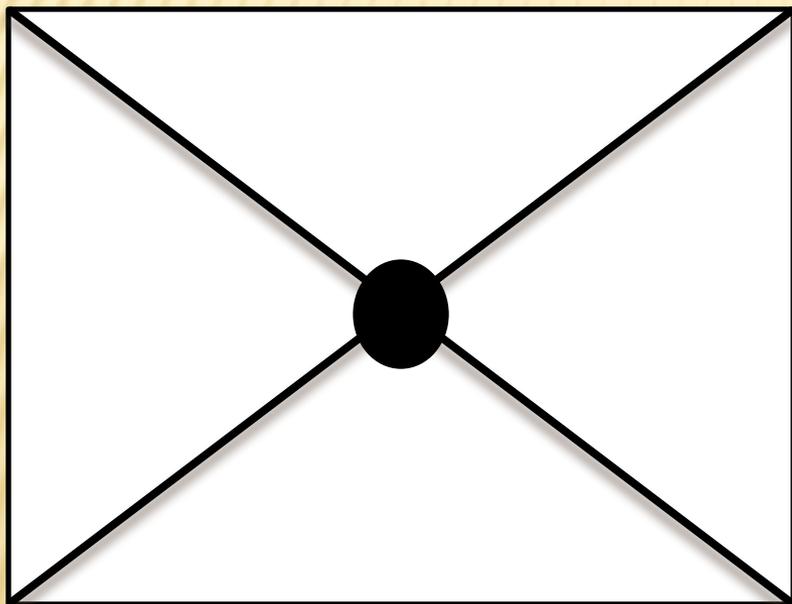

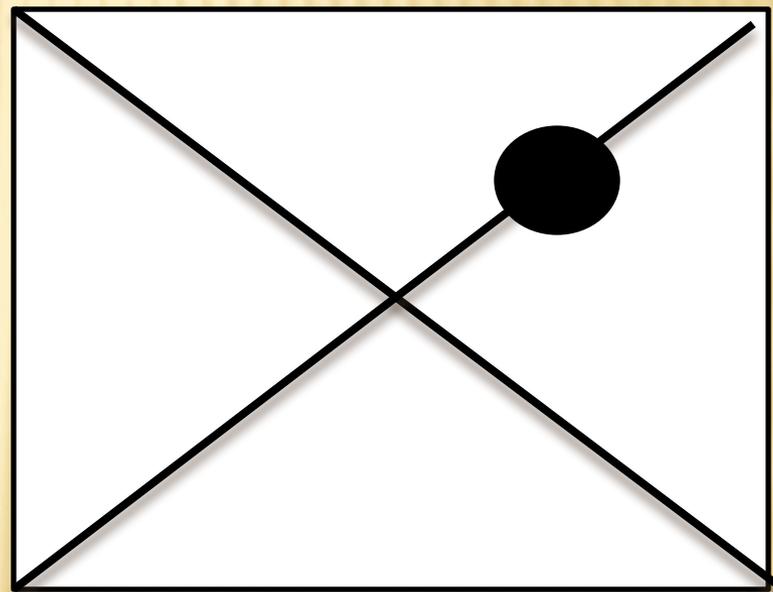
Композиционный центр

- Именно там расположено самое главное, то, ради чего собственно и затевался весь этот рисунок. Смысловой центр... Как правило, он располагается на втором плане. На первом располагаются объекты (фон, абстрактные узоры, второстепенные персонажи, пейзаж), которые как бы «вводят» взгляд зрителя в рисунок, плавно подводят его к главному. Этот центр может выделяться многими средствами, о которых было сказано выше.
-

ЦЕНТР КОМПОЗИЦИИ – ЭТО САМОЕ ГЛАВНОЕ МЕСТО В ИЗОБРАЖЕНИИ, ЭТО ТОЧКА, КУДА УСТРЕМЛЯЕТСЯ ГЛАЗ НАБЛЮДАТЕЛЯ И КОТОРАЯ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ ЦЕЛОСТНОСТИ КОМПОЗИЦИИ. ТАКЖЕ ЦЕНТРОМ КОМПОЗИЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ ТА ЧАСТЬ, КОТОРАЯ ДОСТАТОЧНО ЯСНО ВЫРАЖАЕТ ГЛАВНОЕ В ИДЕЙНОМ СОДЕРЖАНИИ СЮЖЕТА. КОМПОЗИЦИОННЫЙ ЦЕНТР НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО МОЖЕТ НАХОДИТСЯ В ГЕОМЕТРИЧЕСКОМ В ЦЕНТРЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ, И ДОЛЖЕН ЧЕМ-ТО ОТЛИЧАТСЯ ОТ ОСТАЛЬНОЙ МАССЫ ПРЕДМЕТОВ.

Композиционный центр совпадает с геометрическим

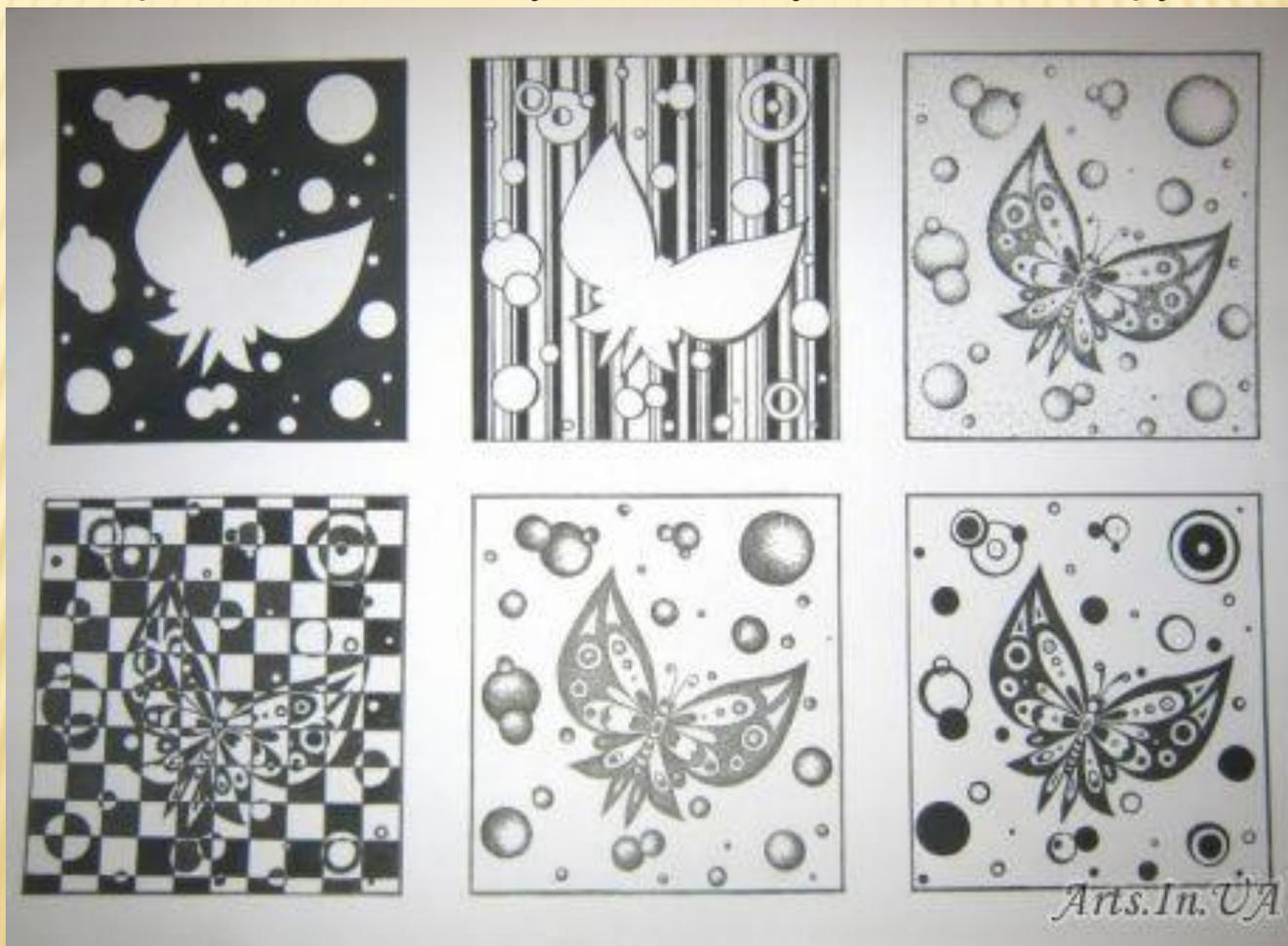

Композиционный центр смещен

Но центр композиции не всегда изобразительно заполнен. Центр может оставаться пустым, быть главной цензурой в ритмическом движении групп слева и справа. Незаполненность центра останавливает внимание и требует осмысления. Это композиционный знак смысловой загадки. Так решались многие конфликтные сюжеты. Например, варианты сцены «Франциск отрывается от отца» у Джотто и художников его круга».

Выделение композиционного цент-рл обусловлено особенностями зрительного восприятия человека, который, как правило, фиксирует внимание прежде всего на сильнодействующем «раздражителе». Когда человек смотрит на какой-либо объект (в том числе и живопись), зрение фиксируется на этом объекте, но глаз четко видит площадь изображения Только в определенном радиусе, так Называемом поле ясного видения. Вне поля ясного видения человек смутно различает предметы и может их увидеть достаточно ясно только при изменении фокуса зрения, если переведет взгляд на другие объекты или предметы. Компонуя произведение живописи и размещая определенным образом композиционный центр, художник практически режиссирует, определяет процесс восприятия произведения живописи, который начинается, как правило, с восприятия сюжетно-композиционного центра, затем переходит на второстепенные детали, обуславливающие восприятие композиционного центра, и завершается снова на восприятии композиционного центра, определяющего содержание произведения искусства.

Как уже отмечалось, в искусстве встречаются разнообразные приемы размещения композиционного центра живописного изображения на плоскости.

Классические примеры совпадения композиционного центра с геометрическим центром мы видим в русской иконописи, в произведениях итальянского Ренессанса, например в «Тайной вечере» Леонардо да Винчи. Подобным образом обычно построены и однофигурные композиции.

Примером смещения композиционного центра относительно геометрического является «Возвращение блудного сына» Рембрандта, многие фрески Джотто, в русской живописи - картина И.Е.Репина «Не ждали», картина А.К.Саврасова «Грачи прилетели» и многие другие.

Резкое смещение композиционного центра относительно геометрического обусловлено содержанием живописного произведения. Если смысл диктует смещение композиционного центра за пределы центральной зоны живописной плоскости, то композиционный центр выделяется другими средствами: освещенностью, цветотональными контрастами, мощной акцентировкой форм элементов изображения. Расположение композиционного центра в живописи может быть как на первом, так и на втором пространственном плане, что также обусловлено содержанием произведения. В сюжетной живописи, например произведениях П.А.Федотова «Свежий кавалер» и «Завтрак аристократа», композиционный центр находится на первом пространственном плане. В натюрмортах композиционный центр располагается, как правило, на втором пространственном плане. В произведениях В.И.Сурикова «Утро стрелецкой казни» и «Боярыня Морозова» композиционный центр расположен на втором плане. В некоторых произведениях сюжетно-композиционный центр значительно удален от первого и второго планов, например в полотне А.А.Иванова «Явление Христа народу». Однако небольшая фигура одинокого Христа акцентирована соотношением с обширным пространством и толпой, ожидающей прихода Мессии. Важное значение для акцентирования композиционного центра в живописи имеет масштаб элементов изображения и их соотношение на плоскости изображения. Композиция неудачна, если элементы изображения композиционного центра оказываются слишком большими или слишком маленькими в соотношении с остальными частями изображения или с его общим размером. Практика живописи выработала также метод акцентирования композиционного центра посредством объединения элементов изображения в форму, приближенную к геометрической, например к кругу, овалу, треугольнику.

Геометрические формы в композиции художественного произведения выполняют две функции: выделения главного и объединения элементов изображения, т.е. служат средством обобщения пластических масс с целью нахождения большей выразительности изображения. Кроме того, классические геометрические формы и их сочетания вносят в изображение также свою собственную символику и настрой.

Символика круга и овала, которая обычно трактуется как идея совершенства и завершенности, часто использовалась в русской иконописи. Композиция «Троицы» А. Рублева вписана в близкий к кругу, но вертикальный овал, символизирующий гармонию, возвышенность, совершенство, объединение. Группа ангелов вписана в вертикальный овал с доминирующей в группе приподнятой средней фигурой как главной.

